

漫画素描版法

J214 173 :1 2007

(日) 林 晃 松本刚彦 森田和明/编著

TO 中国 4 1 1 版 ic CHINA YOUTH PRESS

我们希望能把本书的主题——创想豪描用图画简明地表现出来,于是便试着以"罐头",青蛙"和"思考"为要豪画出了这张封面用图。(全体作者)

卷首语

4.

"这是把假的东西画出真实感的技术吧。"(松本)

"就算分明是假的,也要画成好像是真的那样,这就是动漫啊。" (森田)

——对谈内容摘录

一直以来,"素描"技法是通向"真实"的道路。然而,动漫并不是"真实"的世界,而是由"仿佛真实"、"经过变形处理的绘画"所构成的世界。"仿佛真实"就意味着与现实存在差距。为了让作品具有真实感,不能依靠写生的手法,而必须去掌握创想式的绘画方式。这正是本书所要讲解的内容——"超级漫画素描"。

目录

第1章 边想边画的漫画素描	5	主要关节的构造和运动	80
豪描和漫画豪描的区别	6	1.颈部构造和运动的基本知识	80
漫画豪描现场报导——1、森田和明篇	8	2.脊椎的构造和躯干动作的基本知识	88
描绘女性的立姿	8	3.肩膀与手臂的连接和动作的基本知识	96
描绘女性脸部特写	12	4.腿部构造和动作的基本知识	104
漫画素描现场报导——2、松本刚彦篇	16	5.手、手指的构造和动作的基本知识	108
描绘男性的立姿	16	6.脚的构造和动作的基本知识	112
尝试描绘反向图	20		
漫画素描是创想的基本能力	22		
		第4章 从漫画素描到人物设计	117
		变形的基础知识	118
第2章 漫画素描中画脸的基础知识	23	人物设计技巧	120
脸部轮廓(圆和叉)的基础	24	脸部变形的设计	122
圆和叉是头部的概略图	26	全身变形的设计	126
画脸的顺序	28	创作个性人物的技巧	130
描绘同一张脸	29	消瘦利落型人物	130
描绘各种类型的脸	30	强健的肌肉型人物	132
头部的基础	36	妖异的肌肉型人物	134
把握头部的立体感	36	苗条的女性角色	136
五官的基础	38	惹人喜爱的缩小化人物	138
脸部的肌肉和表情	41	描绘招牌动作的实际过程	140
通过脸部肌肉的运动来表现人物表情	42	箱体意识作画法	144
		具有立体感的人物	144
		把人物放入箱子里	146
第3章 漫画素描中画身体的基础知识	45	根据箱体描绘人物的顺序	148
作画的基本点是脊椎	46	表现着装人物的技巧	150
贯穿身体的脊椎	47	服装表现的基本知识	150
引发动作的脊椎	48	描绘着装人物的实际过程	155
完成身躯后加上手脚	49	描绘具有动感的姿态	158
画身体的順序	50	封面人物设计现场	165
从正面把握脊椎的线条	56	让我们来上色	169
利用脊椎和正中线描绘人物立姿	57	水准提升术	172
正中线决定了具有存在感的正面立姿	58	提升水准的着色	173
立姿和重心	60 60	水准提升处理完成后的原稿	175
作画时要注意人物的落脚点 人体的构造	64	"说说漫画豪描的本质"	178
重要部位及其名称	64		
与身体轮廓相关的肌肉	66		
身体轮廓的表现	69		
男和女的不同画法	72		
身体的表现	73		
比例的区别	76		

第1章

边想边画的漫画素描

素描是一项基础的绘画训练,一般要将石膏像、静物或模特置于面前,以画笔 捕捉其形态。通过仔细地观察,将对象描画下来是素描的特征之一。与此相反, 进行漫画素描创作时,并不看着对象。

虽说在进行漫画素描时,偶尔也会参考照片资料或动漫人物,边看边画,然而 动漫业通常要求在有限的时间内画出大量高质量的作品,动漫制作原本就是从 不看样本作画的情况中诞生出的技术,这种技术是由根据理论和经验边想边画 的方式来达成的。

或许我们可以把孩子们的涂鸦看作是漫画素描的雏形。不过、漫画素描在作画 时必须运用各类知识和"头身比"等基本绘画技法,这样的作品具有儿童涂鸦 所无法比拟的艺术性。

那么,就让我们来看看漫画素描从无到有的创作现场。

素描和漫画素描的区别

漫画素描的形式多种多样,有角色习作、涂鸦、影视场景的分镜头、参照写真集的练习作品等等。

漫画素描现场报导—1、森田和明篇

让我们去看看运用漫画素描表现人物的作画现场。 (报导人: 林晃)

描绘女性的立姿

"突然就提笔画了起来"

"粗略地画出人物外形。"──通常这一步也可以 被称为画出大概轮廓或草图。那么、森田先生所谓 的粗略是一

人物的头部和上半身逐渐被画了出来。究竟人物长成什么样子。会摆出怎样的姿势。这些问题的答案只有 正在作画的森田先生知道,我们在一旁安静地注视着 这个人物的诞生过程。

森田先生擬笔的 手不断挥动,于 是一

才过了几秒钟, 人物全身的概貌便在纸上呈现出来了。 森田先生没有使用橡皮, 就用活动铅笔一口气把脑海中 的形象画了出来。

转眼间,充满魅力的身体线条和面孔就画出来了。

把画好的线条描一遍。让原本淡淡的轮廓线变得 清晰。这就是漫画创作中的勾线过程。

在平板状的躯干上高出胸部。胸部的大小和形状 可以根据需要自由发挥。

还是一点也不用橡皮。在清晰地勾勒出脸部轮 腐后。画上眼睛。

看起来好像和尚头,即使在外行人看来。 这样的头形也显得不太对劲。

脑袋看上去扁扁的吧? 因为只高了大概轮廓。就像这样。在画头发的时候把头形修正。 我们看出家田先生正在调整后脑勺的体积。

森田先生挥动活动铅笔。画出柔顺的头发。"如果头发画得好。就能给画面带来动感。同时也能让人物出彩。头发是表现人物的重要一环。"这下人物应该算是基本成形了。

"接下来要进行漫画中的勾线工作"

"还没完成呢。" 森田先生说 "如果要作为正式草稿 那么就得把轮廓线 再清晰地描绘一遍。这样一米在复制线稿时就能看得比较清楚。 在做当前的工作时总要考虑到后面的事情——无论什么领域的专业人士都会采取这样的态度。

从开始作画直至完成草稿,经过了画出大致轮廓,描线调整,再画出确定 的轮廓线这三次勾线的过程, 画轮廓线竟然如此费功夫, 这令我们大吃一惊, 上图是从开始提笔作画五分钟后的状态。

让手指翘起来可以带来可爱的 感觉。这令女孩更具魅力。手指 的粗细一定要统一,这一点不容 易做到 所以要用心去高。

高上眼眶和眼珠 大大加强了人物的生命力。" 削才 的确是未完成状态啊。

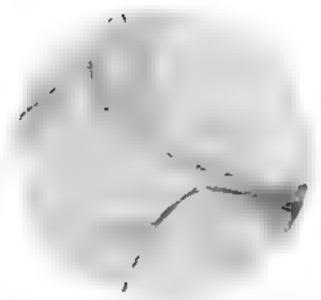
好了。"完成了?"嗯,算 是告一段落了。

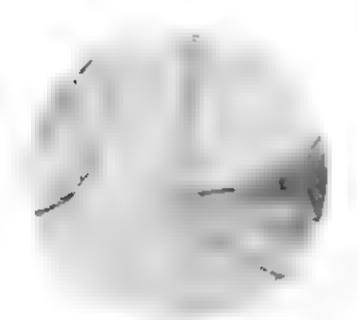
最后描绘头发,加工眼珠里的线条。到这里草稿终于完成了。从捷笔作画开始一共用了十分钟左右。

"漫画草稿完成了,客观地对其进行观察,接着再进行修改工作。"

【作画要点】

高部。从颈部延伸出来的线条和连接上臂的肩膀线要分 开 这样能表现出肩腰的圆和 概。"

勝即 序 科》与各种专引 长到静部线条之内 这些止身 体型得立体。

脚趾虽然小 但如果不用心 去遇 人物就会从整体上显得 平應 所以一定要的心。"

- "一直到最后都没有用橡皮呢。" "不一接下来我要重画腰和腿。"
- 一般来说 接着还要进行反复惨正和重局。据说 画好一张单稿实际要花上 小街甚至半天的时间。 可未要以为十分钟就能画完 张啊。"森田先 生说

描绘女性脸部特写

描绘脸部轮廓的阶段

4

脸部轮廓差不多出来

三 部线条 像正整个脸形

修正眼睛、头发和嘴。

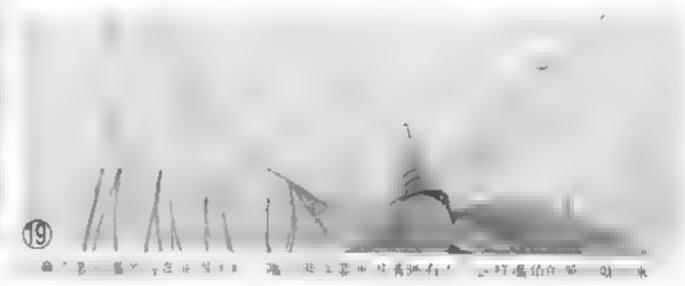
样 来人物能给人留下强烈的印象

巴下方的阴影 令头都觉得立体

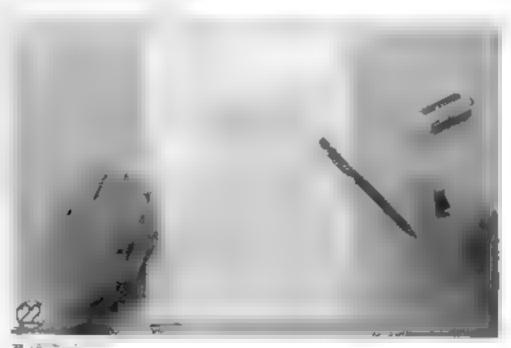
描绘躯干的线条

根据需要画出胸部,

如果草稿线显得凌昂 , 有 、 不舒服 那么可以主要生べ エュ疫 去 注意不要擦掉确定 的复

學線音点

漫画素描现场报导—2、松本刚彦篇

让我们去看看另一位画家的作画现场,从中了解漫画素描的共通之处。

描绘男性的立姿

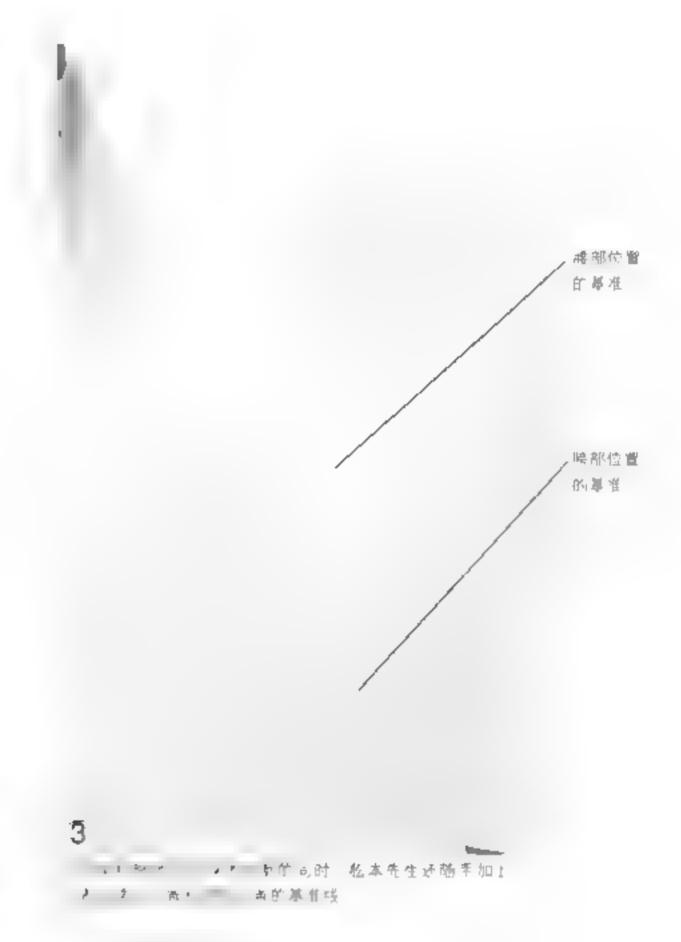
"第一步是思考。

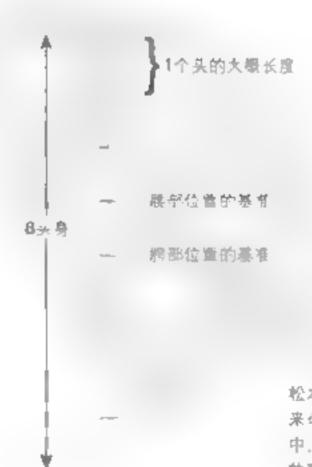

松本先生用手大致确定全身比例。有些 动作在我们这些旁观者看来根本填不懂 究竟是在做什么。

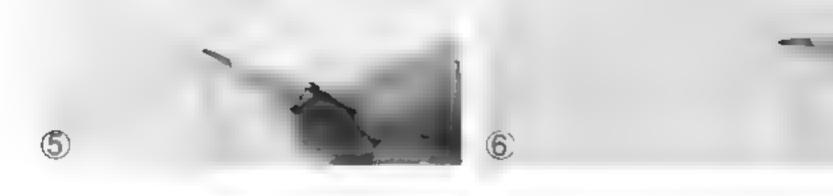

松本先生的动作果然是在用头身比片 来确定人物的比例。 在绘画过程 中、头身比去虽然相糙 但却是作画 的基础。

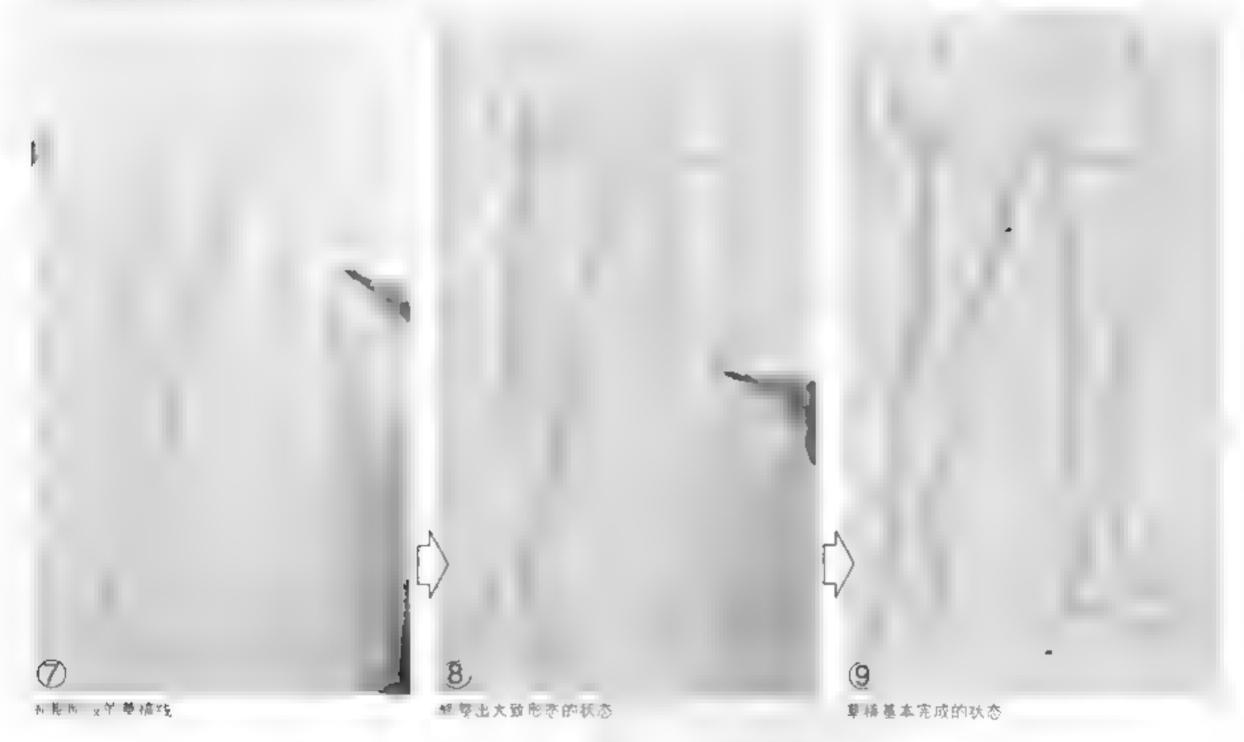
"探索线"和 "建构线"

这被称为 不确定线 作區时货 弗是在用短小的线条探索着建构出对象。"对松本先生的这些话 森田先生表示赞同 他接着说 其中分为 安森线 和 建构线 但两名的 医分并不严密 感觉画着画着被创造出了人物形象。

仿佛在编统一个形象 人物全身的形态在松本先生的笔下渐渐明新起来 其中的实际过程如下图所示

腿部被逐渐描绘成形的实际过程

"要擦掉么?"

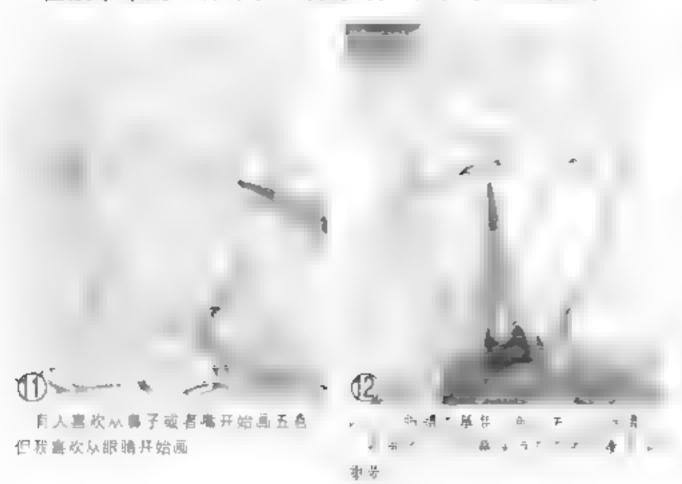
平7 首当 在原着平臂 年各4位 5 1 私本生生突然拿 起環皮擦掉了一些平臂或条 这样 級 5 判断是基于经验做出的。"您 網左手拿橡皮擦。

想。因为这样不用放下铅笔划的 專 政 尽 ""

对习惯用右手的人来说 右手章铅笔作画 左手章 橡皮擦可以加快工作速度 同时 因为不必为了章起 放下这样的动作而中断工 作 还能保持作画的紧张

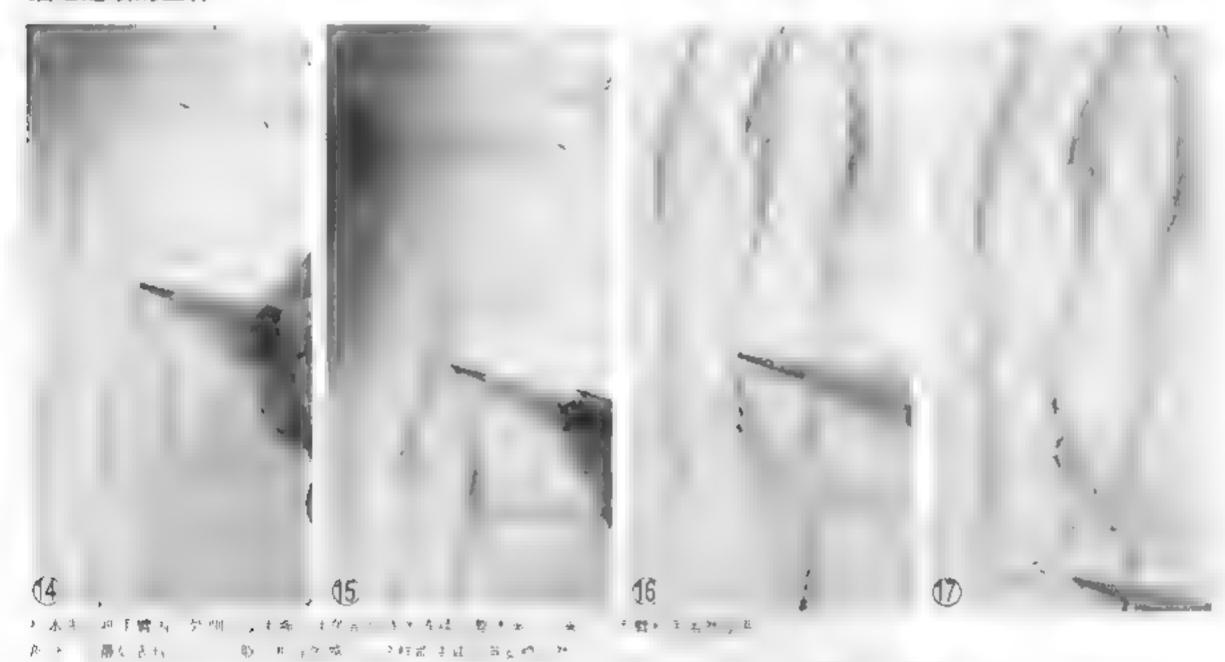
"在接下来的工作中,'探索线'让位于'建构线'"

13

为这是仰视型的构图 所以用斜线在 可。打出阳影反而鲜更好地表现这种 许多

描绘连续的整体

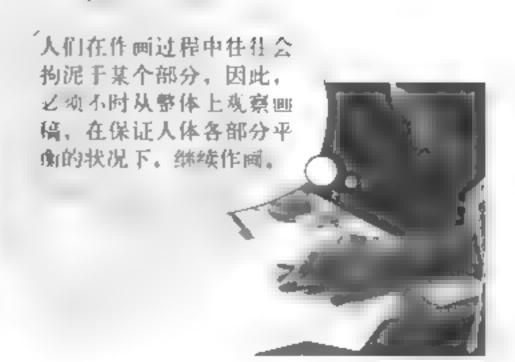

四半年的时候 要表 + Y 部 C 自由 Y _x 2 或 Z 能簡单地认为这只是 个 * + Y 的 C Y + x 有 是人体上半身的关键部位

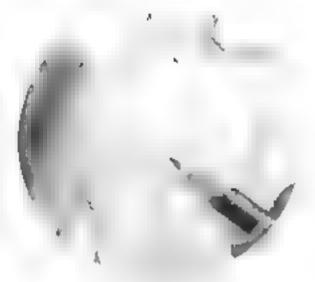

(この名の法語・著の事業事業を表現の表現の公司、4個

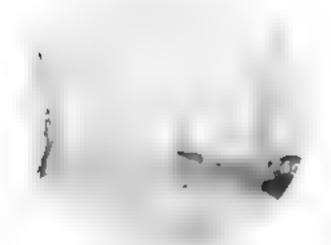

完成的草稿

【作画要点】

用邹触来表现阻影

用浓雪的线条来表现肚脐的部 位

"由于画的是男性 因而可以 强调拳头上骨骼的突起器。

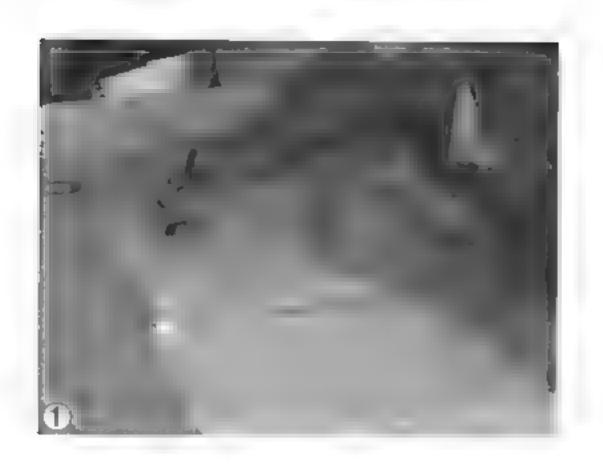

完成

尝试描绘反向图

"漫画素描"是 项 "九中生有"的绘画技巧。这次让我们来看看根据样本以"有中生有"方式作画的现场。 我们请松本先生来画刚才那张男性立姿图的镜像图。

在描绘大致轮廓的时 淡淡地画出胸部 腺部 鹛 部位置体基常线

在描绘大致轮廓时,八成的注意力要用于观察整体情况。

各画出全身的脚貌。由一有严重以多一。核整线者,是由上耳臂。表示一段 图 要用的姿势。经确定。所以作画过。有了大致轮廓,所以在这一。程上,有 程顺畅了许多。在这个阶段中一八成的 八成的注意力集下,是不同"人具体等 注意力用于对人物整体情况的关注。"一分上 成的注意力投注于针对某个部分的作画。

完成的機像服。与原图相比 人物的头部稍稍向下。这样更 具有支亡域。(所用时间为10 年

長昌素描差能够迅速应出生气勃勃的人物的技法。由于其基本方式是"把提大致轮廓后再作曲",所以如果有现成资料可以参照的话。就能更加快捷地完成 国稿。

通用于脸部特写和全身画的圆和叉

本本キャス をも作的耐がはっされるが大多が東後の始極性 総例的基後被称为副和又 这是漫画素描基础

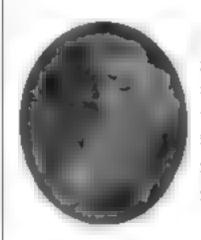
圆和叉是漫画素描的基础

画全身人物时 決窍 在于首先要根据人物 的姿态和头身比而用 头部的大致轮廓

根泰城张的大小、确定全身医中头部 的位置和大小(上图为6-7头身的人 物)。 人物全身禪足了根面。如果人物身存的 头身比较低 那么可以把头散画画得大 一点

"拍摄动画是相当辛苦的。 这本来是靠后的工作。但 动画片以及监视屏上那些 活动的影像又直接决定了 我们的成效。作画充满着 烦恼。让我们大家一起在 烦恼中不断提高吧。" (松本)

"哪一我和松本君的看法一样。别因为看上去看得很快就轻易认为我们的工作可以迅速完成。其实我们在平时要强大量各种各样的事物 反复地试验数进 烦恼不断。"(森田)

松本刚彦

这两位起先从事动画、游戏的角色设计工作 接着在经过原画工作的磨练后成为绘画总监 是受到瞩目的画家。他们初中和高中都是同校同级,在一起切磋讨论的历史已经超过了20年。两位都曾画过漫画原稿,是以才华和努力引起业界关注的人士。

(报导人: 林晃)

漫画素描是创想的基本能力

无论要描绘怎样的场面,即便是专业人士也会带着困惑去推进作画过程,经过努力后最终完成画稿。或许困惑 正是画出好作品的一项条件。通过本书掌握了基础性的 漫画素描之后,就能进一步创造出更为丰富的属于自己 的表现世界。

第2章

漫画素描中画熟基础知识

漫画素描并不是什么特别的东西,只是相当普通的绘画技巧而已。

那么就让我们先来学习如何画脸。画脸的方法基础中的基础是"圆和叉"。这是只要略懂动漫的人都知道的。

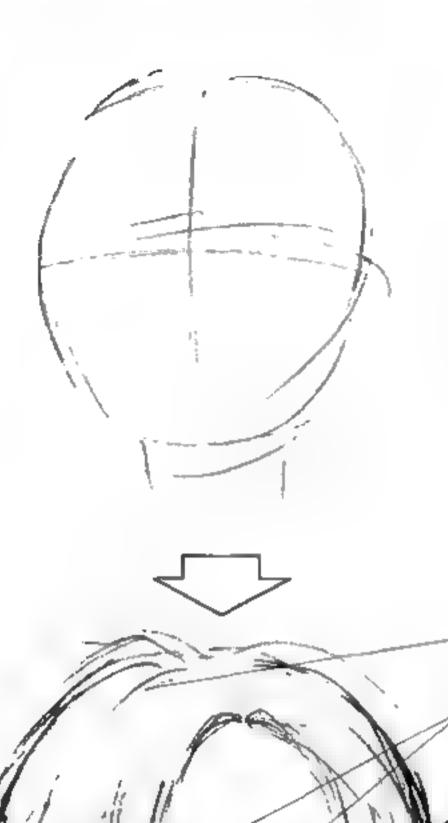
"圆和叉"是漫画素描世界的起点。

脸部轮廓(圆和叉)的基础

人物从"不确定线" 中诞生

从圆和叉的基本轮廓线开 始,以线条经过数度勾勒。人 物才得以成形。一边画一边思 考、边想边画得到的结果是大 量"不确定线"的堆叠。而作 为目标的人物轮廓以及各个部 位就从这里诞生出来。

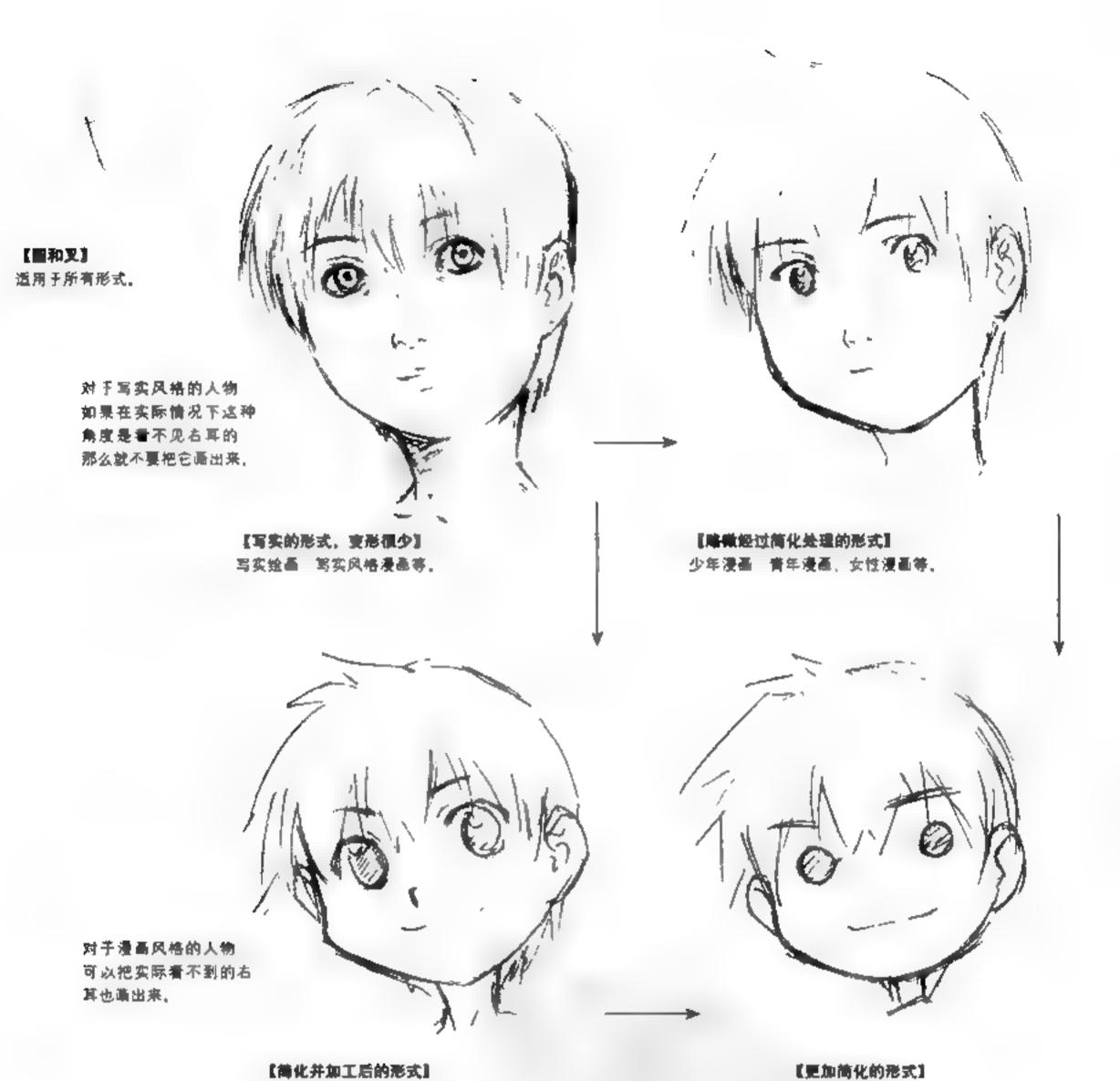

相当简略的"圆和叉"。 可以将之作为下笔作画 的第一步。

草稿完成

请用心描绘大致轮廓线来创造角色。

用简约或符号化的方式描绘 角色,可以产生出无穷的变 化。这种方法可以将人物情 感清晰地表现出来,是一项 最为基础且有效的技法。

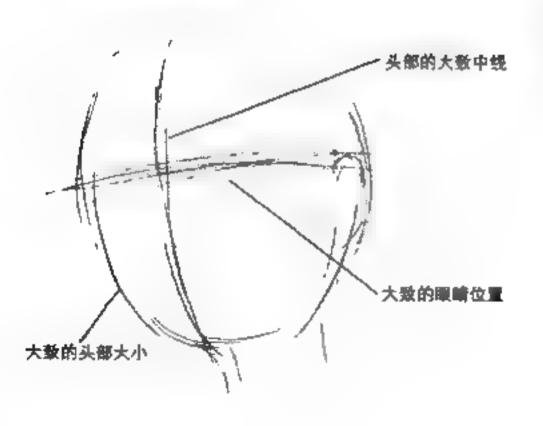
儿童漫画 少年漫画 四格漫画等。

四格漫画和插画等。

~从"概图"开始作画~

【周和叉是脸的大致基准】

发际线一从头顶到眼睛的一半位置 眼一头顶到下巴的中间位置 界一眼睛到下巴的中间位置 嘴一鼻子到下巴的中间位置

【参考:雖都各部分的位置基准】

圆和叉决定了脸的朝向

基出大致轮廓是为了决定对象的大小和朝向。圆 和又不用最得非常仔细情情 关键在于要在银路中体现出"朝向和大小"这两个要素。

过、文

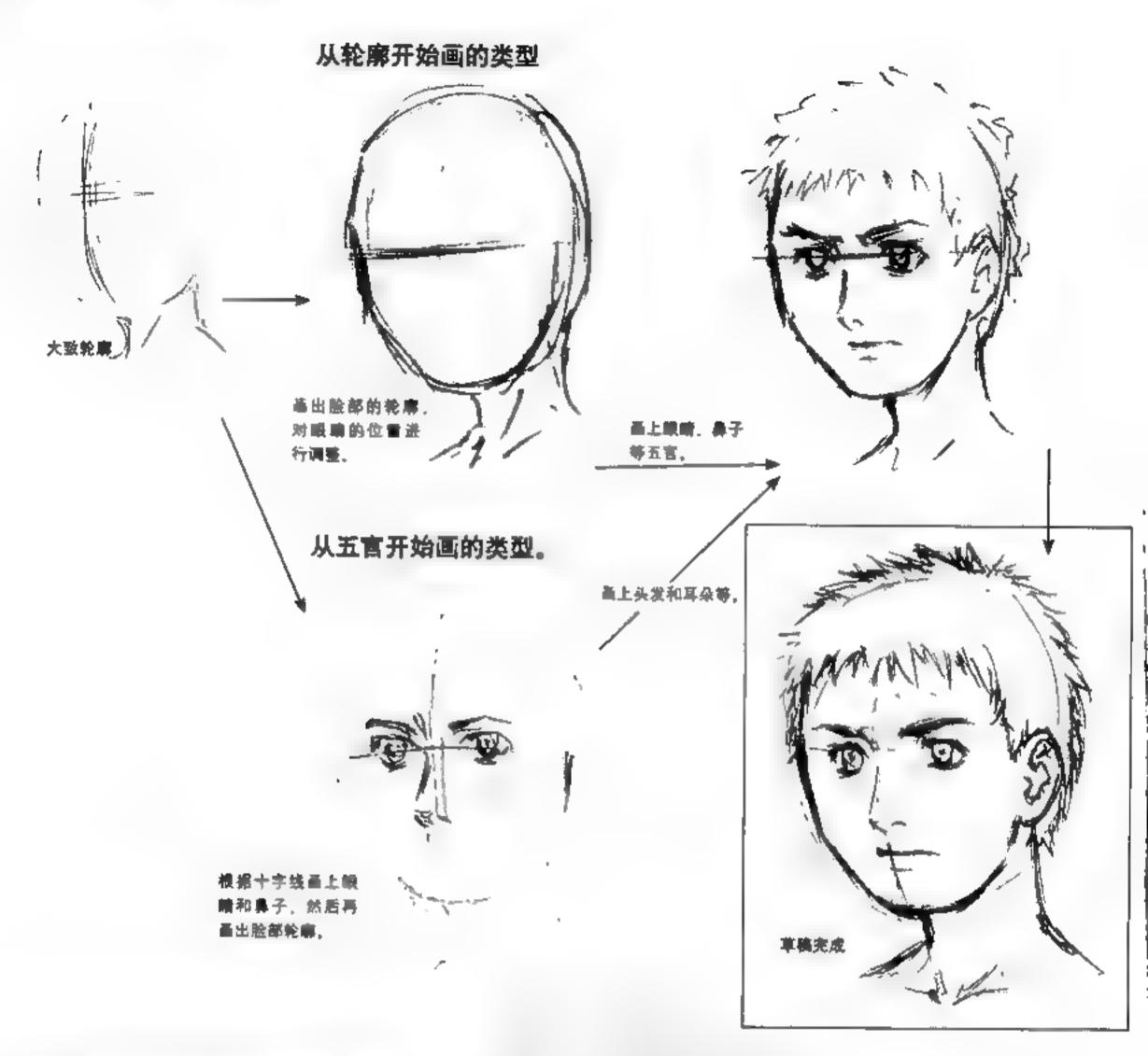
即使是很小的基 也可以用国和叉来表现大小和朝向。

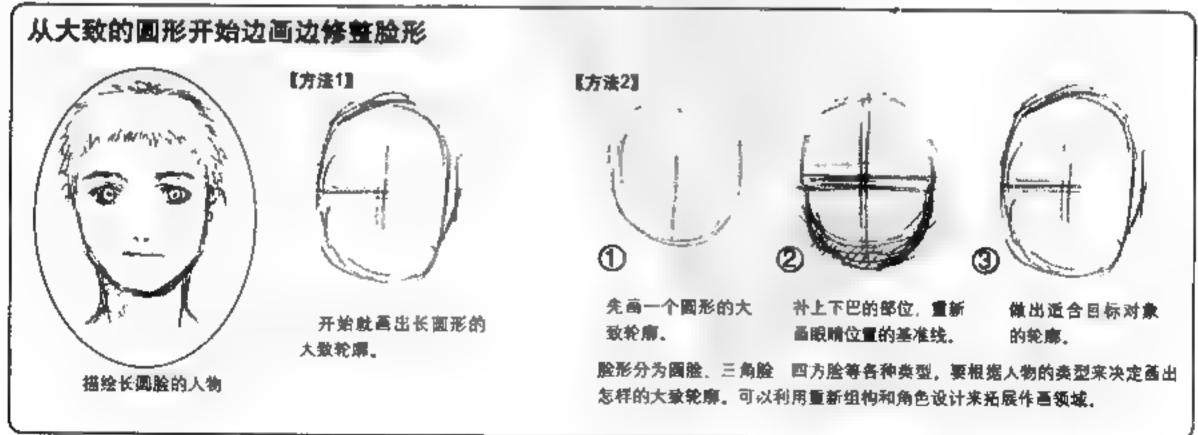

包括人物身体的高要比只呈现脸部的高来得多,另外,也不可能总是只高单人图。根据 大致轮廓来进行构图,是画出画面简明概况 的基础技巧。

抓住大致轮廓的构图是决定作品好坏的关键点。

描绘同一张脸

~从各种角度画同一个人物~

【俯视钮】 要把头部的首积基得比脸部大。

在闽同一张脸时,要根据人物的各种情况来决定以下内容。

- ·圖形所代表的轮廓线
- · 眼睛、耳朵等五官的形状 十字线所代表的五官位置和比例平衡。

【仰视型】 头部大概轮廓和头发的轮廓基本一致。

可以把脸的大致轮廓分为鹅蛋形、四方形和圆形,根据这三种轮廓能画出各种类型的人物。

1. 鹅蛋形的轮廓—万能型)

这是最为标准的脸部轮廓, 从变形强烈的漫画角色到 写实风格的作品。根据这种轮廓能高出多种类型的 人物。

【漫画型/经过强烈 变形处理的人物】 酸喻很大,而鼻子则 画得很简略。另外 脖子也很细。

概变形处理的人物》 鼻子的形态比较消晰,眼睛稍小。

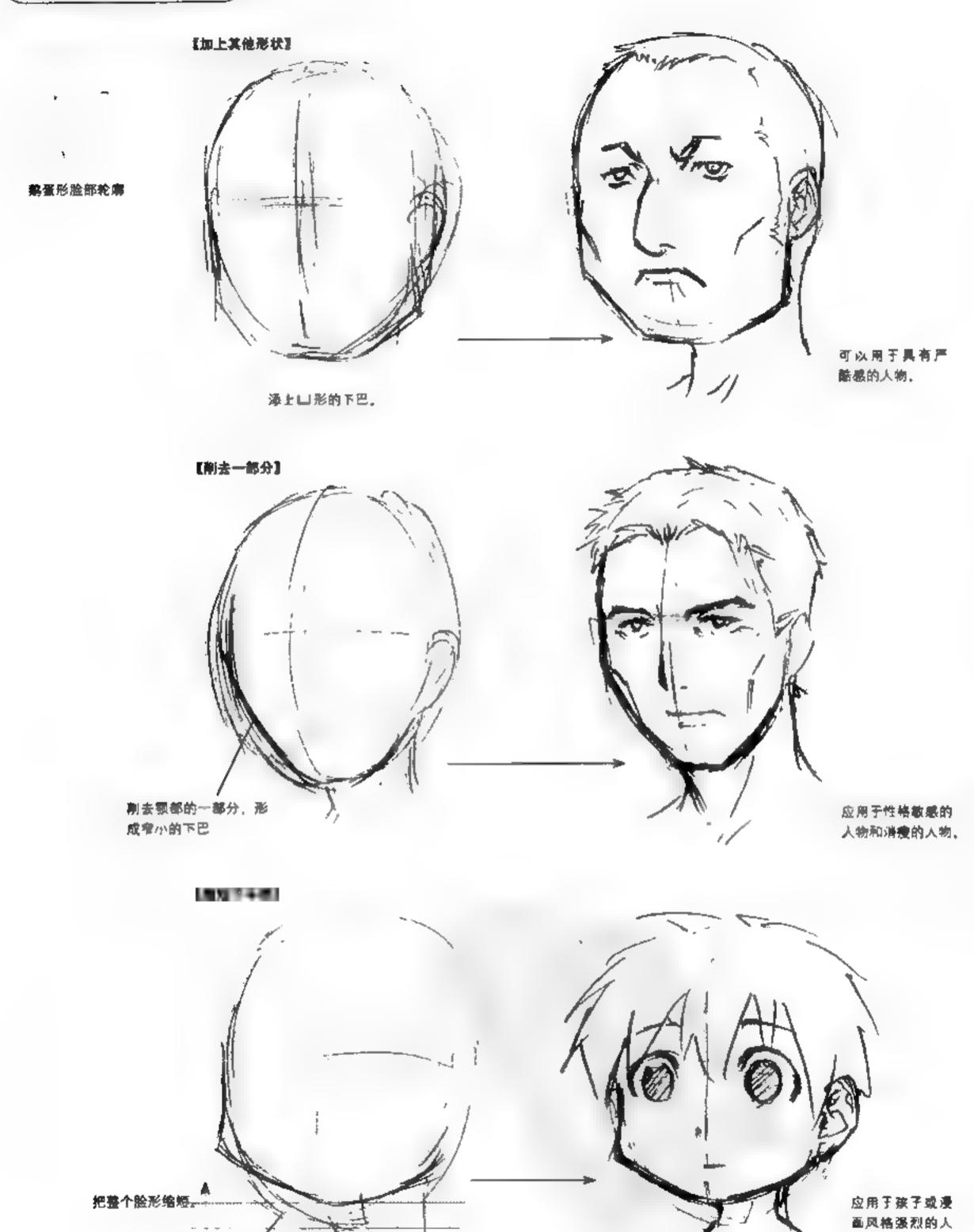

【写实类漫画、温真风格型/变形相 当小的人物】

眼睛的大小接近脸部的实际比例,还 画出了鼻孔。

鹅蛋形轮廓的变形

原始轮毂

2. 四角形的轮廓—针对写实风格和体格粗壮的角色)

四角形脸适合于写实风格的男性 《从青年到老人》和体格粗壮的人 物。如果把脖子直得比较细 那么 也可以将其用于年长的女性或感觉 比较硬的模特型女都身上。

【沒有型】

对脸部的特征进 行强调和夸张。

极为简化的例子。

[写实型]

3. 圆形的轮廓—针对漫画人物

这种类型在创作大致轮廓阶段就进行 了变形处理。作为变形强烈的漫画型 人物的轮廓 适用于圆子子的人物以 及孩子、要儿等。

彻底打乱脸部的比例 可以创造出独特的漫画角色。

【独出型】

【漫画型】

銀醋很大,简化鼻子一脖子很细。 这样的人物非常可愛一根容易引起 好感 因此适用于少年浸盡 儿童 漫画和四格漫画。

【偏写实风格的漫画型】

眼睛小,鼻子高得很清楚。 脸的比例比较写实。 國形 轮廓适合于肥嘟嘟的人物。

【写实风格浓厚的要 幼儿】

要幼儿本来就是<u></mark></u> 只要再写实地画上眼 睛和鼻子就很像了。

利用圆形轮廓一胖人和婴儿

肥胖的角色

基本呈圖形的大致轮廓

添上舞圆形的双下巴。

体态肥胖的人物完成了。

如果对象是女性,那么根据大 致的国形轮廓就可以画出具有 肥胖感的人物了,窍门在于不 要把脖子画清楚。

國脸再加上大眼睛和蜡 脖子 就可以裹出小孩 子来。

即使眼睛和嘴巴高得非常细 小。也能表现出人物的风貌。

紧接着在下巴下方面上身躯 不要强调颈部。

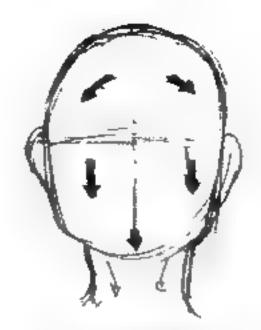
后脑勺有褶纹是肥 胜型人物的特征。

婴儿

描绘老人面孔的要点

老人而部的皮肤顺着箭头表 亦的方向松垂。

眼角的皱纹。由于皮肤松弛 所以眼睛变小。

条子下方和嘴的部分。由于上 唇的肉下垂。人中区域被拉长。

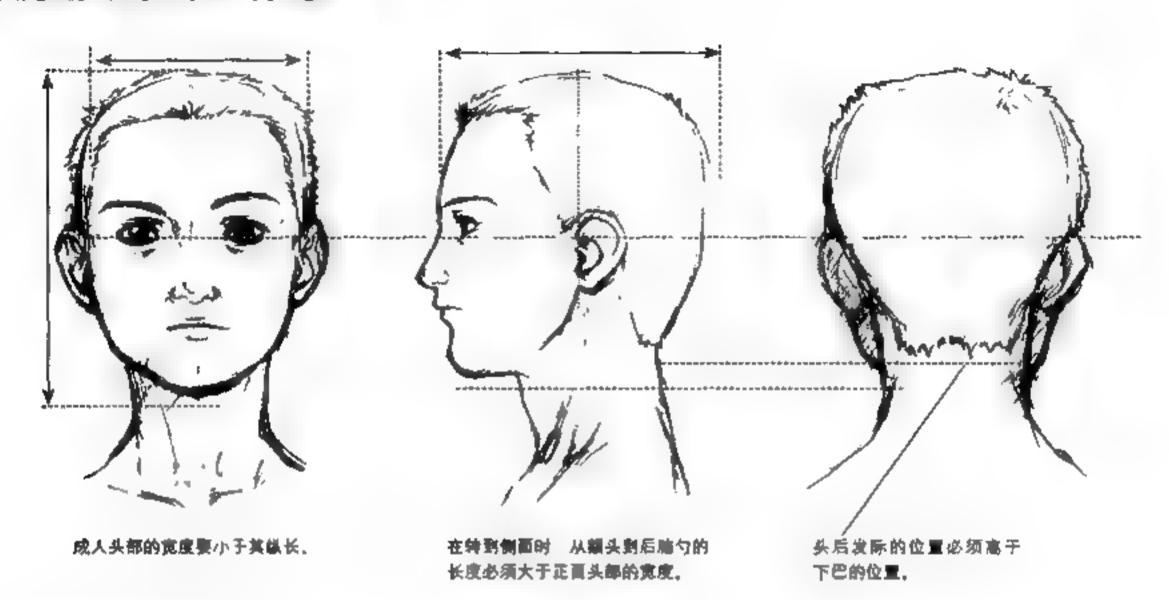
嘴角的皱纹和松弛的皮肉可以表现出老人的感觉

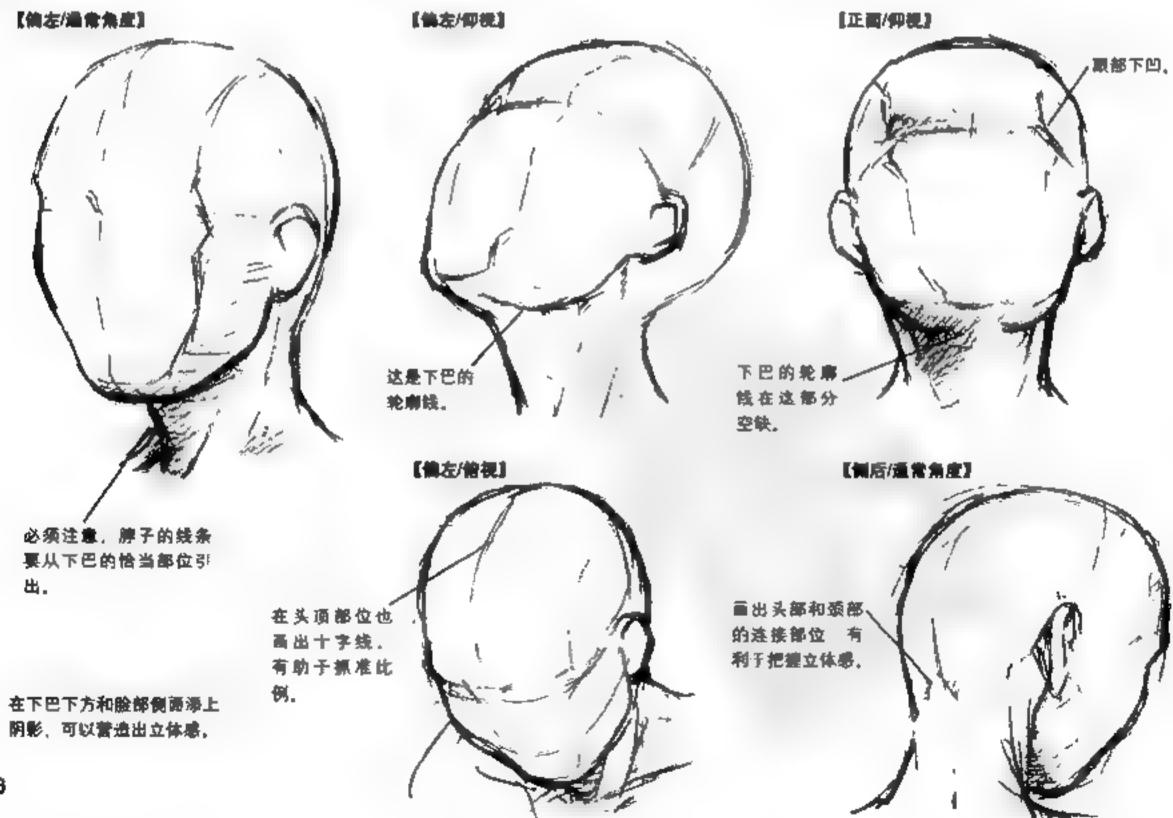
头部的基础

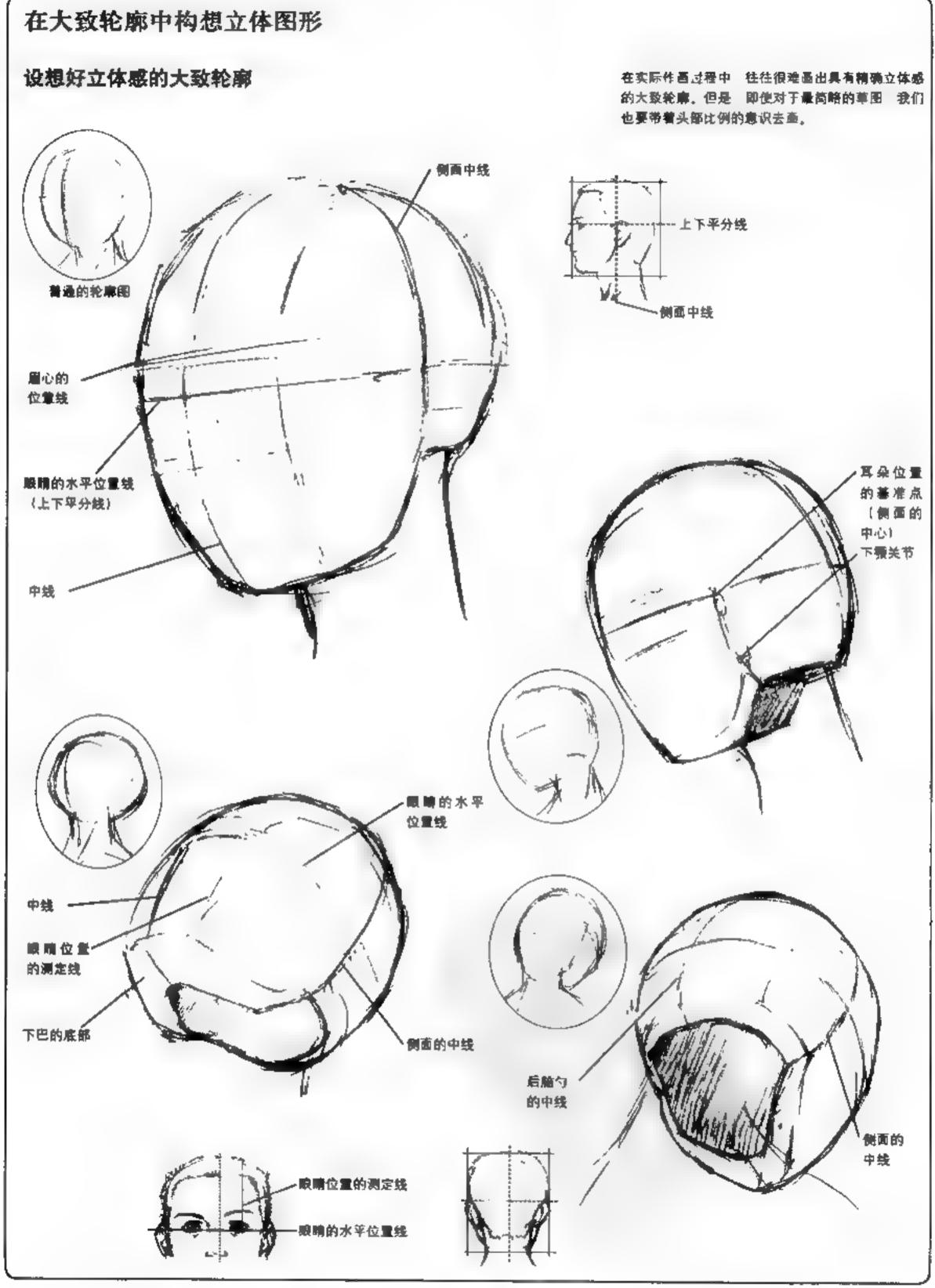
國人是漫画素描的基础。让我们来学习掌握形状和比例的基本规则。

把握头部的立体感

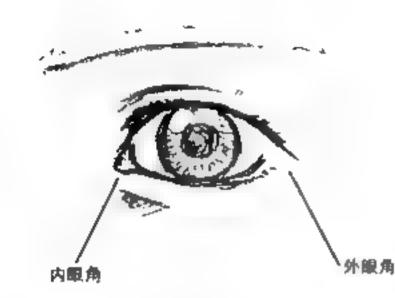
头部的轮廓

用眼皮的曲线来体现眼球的立体感

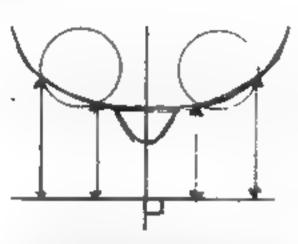

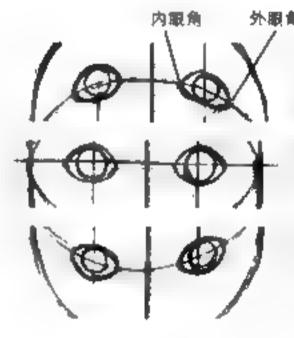

取晴是一个球体、眼皮是覆盖 在球体表面的皮肤,把棘皮基 成曲线能表观出眼球的立体感。

眼球嵌在脸部球画中,由于位于曲面 上 所以酿赠的轮廓线要根据正面 仰視 俯视这些不同的角度有角变化。

在通常状态下。外 舰角和内服角平行。

限角上扬 眼睛呈

【仰视状态》

上下顺皮的线条是相似的弓形。

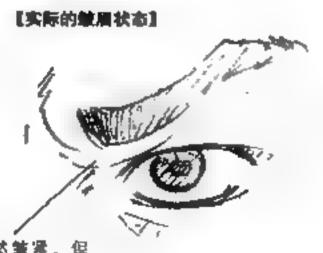

上顺度线量强度平级的8形。

眉毛不和眼睛贴在一起

让眉毛贴在眼睛上 的表现手法

皮肤虽然皱紧,但 眉毛并没有和眼睛 贴在一起。

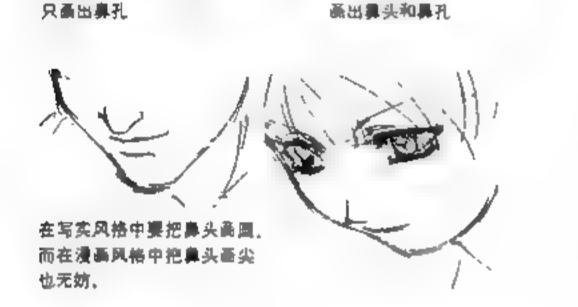

由于眼睛的位置比眉毛深 所以在俯视状态下。要把眉毛画成和 眼睛贴在一起的样子。

鼻子是脸部中央的突起物

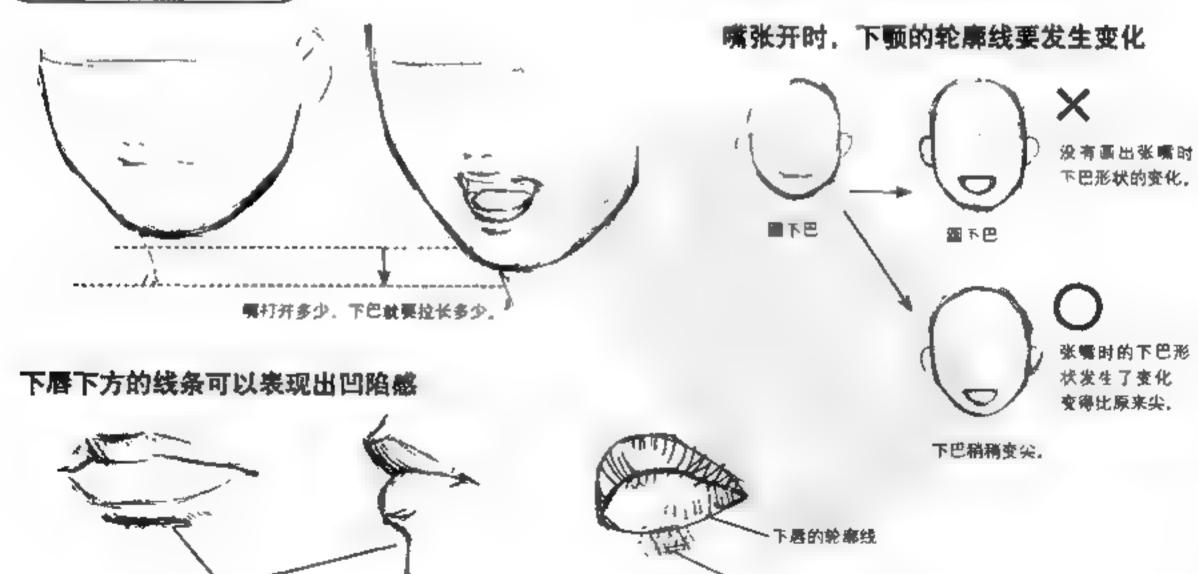

凹胞

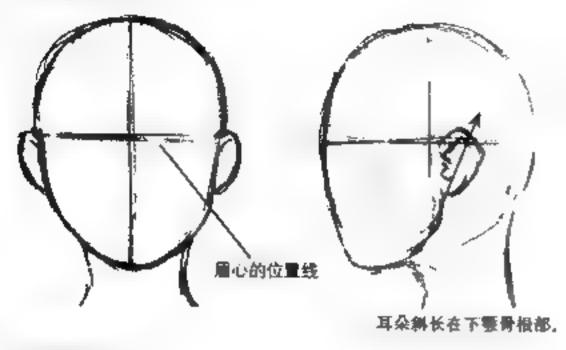

凹陷

把耳朵的大致轮廓画成一个斜置的椭圆

耳朵虽是五官之一,但和其它部分不同 并不在面部上。可以这么来形容 「耳朵 是长在头侧的突起物」。

耳朵所在的位置

耳朵的形状

正百角度时 耳朵要晶 成一个斜的椭圆。

耳朵模观出正面的时候 般部成正侧面。

达时耳朵的椭圆轮廓比 正面时要宽 同时倾斜 角度更大。

耳朵与头部之间的角度

从斜后方看到的耳朵形状。 耳朵的背面露出来了。

常见的失败例子

耳朵的形状器成了正面 的情况。

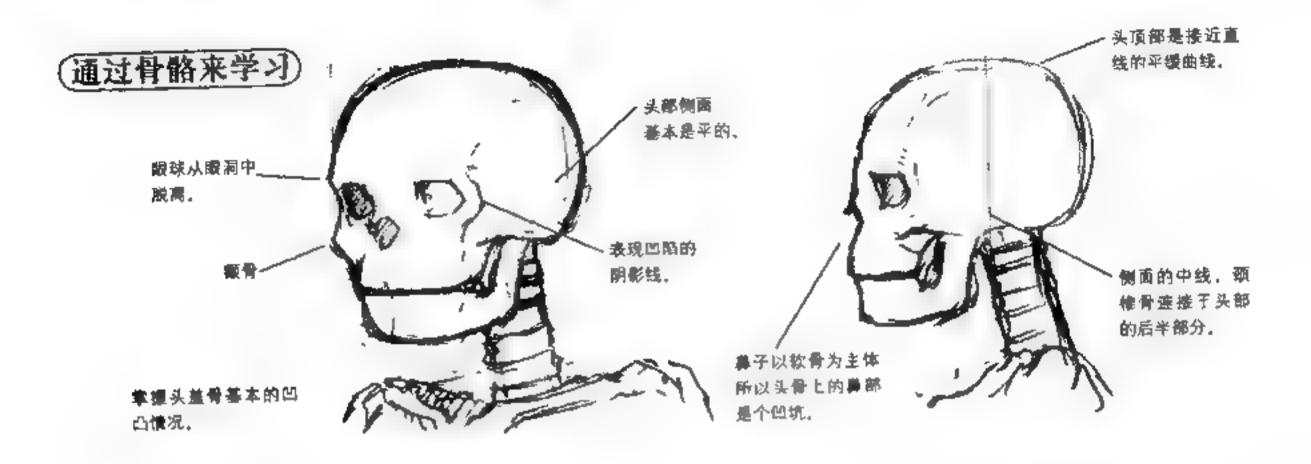
耳朵的形状画成了正后 方的情况。

代表性的画法

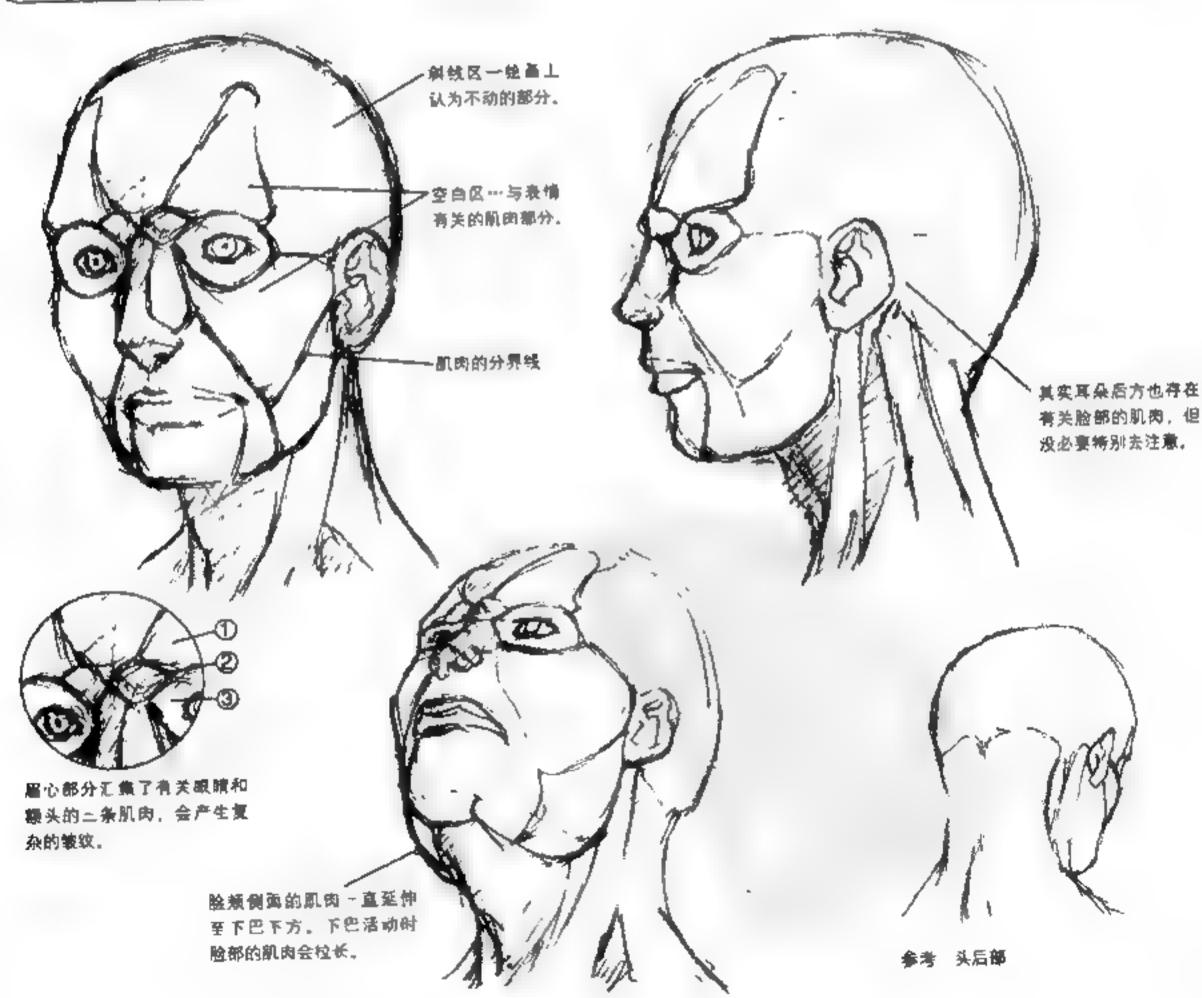
脸部的肌肉和表情

让我们通过头骨来学习人类面部固有的凹凸起伏, 以及验部肌肉形成人物表情的情况。

主要的脸部肌肉

觀部周围、颧部(酸精上方),嘴部周围 和下巴煎肉的幸动形成了高部表情。

通过脸部肌肉的运动来表现人物表情

复级的表情

肌肉的力量朝除都中心《層心》汇集 在脸的下 半部,力量从鼻子开始向外侧扩张。

肌肉的屈伸运动制造出表 情,同时形成脸部的凸起 和皱纹。用斜线和轮廓线 来表现凸起和皱纹能给表 情带来变化。 朝着眉心聚集。

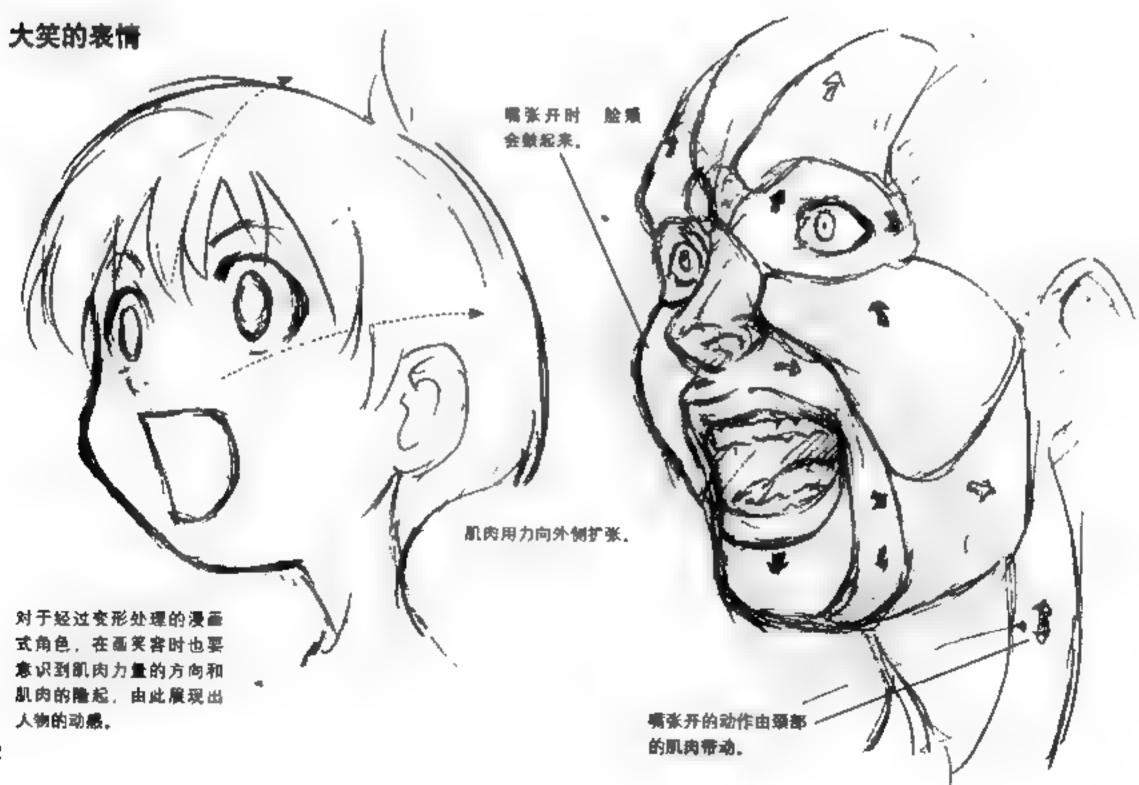
朝外拉伸 形成吊梢眼。

当眼睛用力时, 脸颊也 上抢,

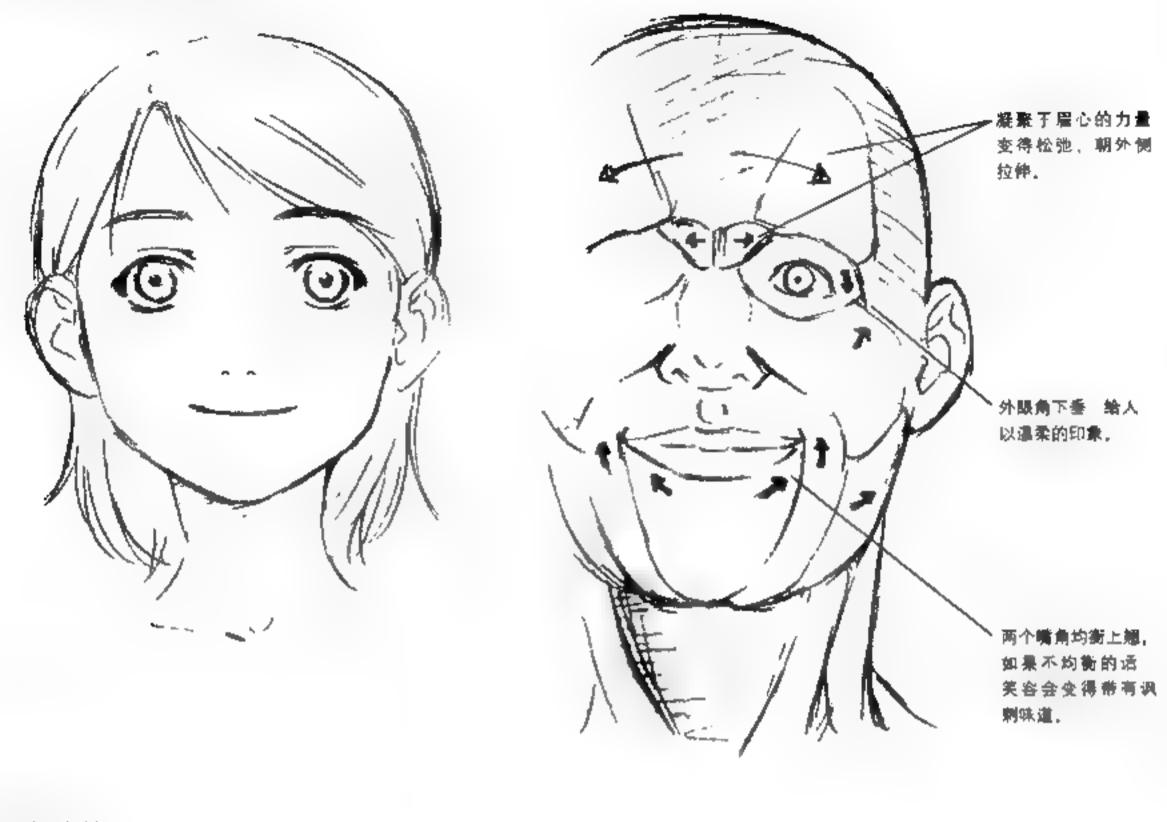
嘴的周围向外侧拉伸。

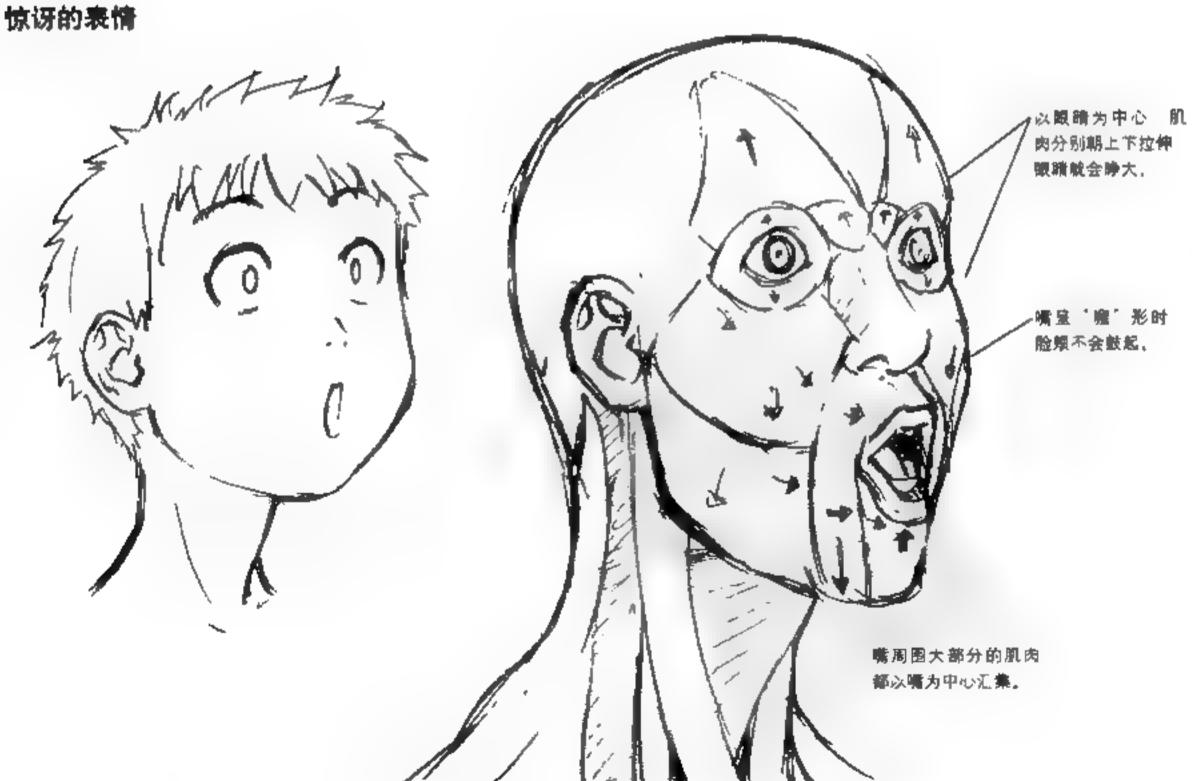
上眼皮是 松垂的。

下眼皮是 敷起的,

微笑(不张嘴)的表情

眨眼的表情

職職即使闭起来也不会 成为「へ」形。

在简洁化和符号化的漫画中。可以用"~"来表现眼睛。

眨眼时 一只眼睛会努力睁开。 眼皮下方的肌肉朝左右拉伸 上 眼皮部分向上拉伸。

闭眼的动作不能仅靠眼皮 还伴 随着脸颊和鼻子肌肉的突起。

笑着的嘴角。肌肉动作的方向以 嘴角为中心呈放射状,上唇周围 的肌肉动作会使鼻孔也跟着张弃。

漫画素描中画身体的基础知识

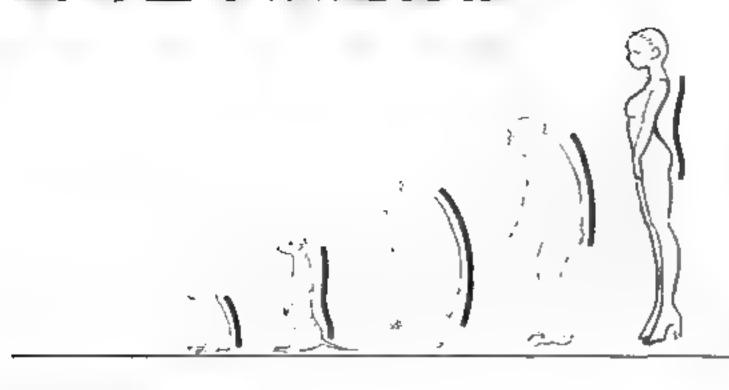

动漫作品中的登场人物会表现出各种各样的角度和动作。经常要根据故事和导演的安排,用写实风格的人物画出真人电影般的场面。

因此,必须学会有关人体骨骼和肌肉的构造以及立体感和动作表现的基本知识。不过,详细的解剖学和运动力学的知识在作画中并不是太用得着。

本章汇集了人体骨骼、肌肉、动作的作画要点,这些都是在专业作画现场中总结出来的经验。让我们来学习作为绘画基础的具体知识和作画技巧吧。

作画的基本点是脊椎

脊椎是从头部到腰再到骨盆,贯穿整 个身躯的"柱子"。这条通过身体中 线的脊椎支撑着人物、人物全身的动 作都是以脊椎为中心展开的。有意识 地以脊椎为中心来作画。可以描绘出 具有存在感的人物。

爬行的蜥蜴也有脊椎。

脊椎是身体的中线

脊椎穿过身体的中部。不过从正面 看来青椎的存在不太明显。在描绘 时,则可以将身体的中线作为

在大致轮廓图中

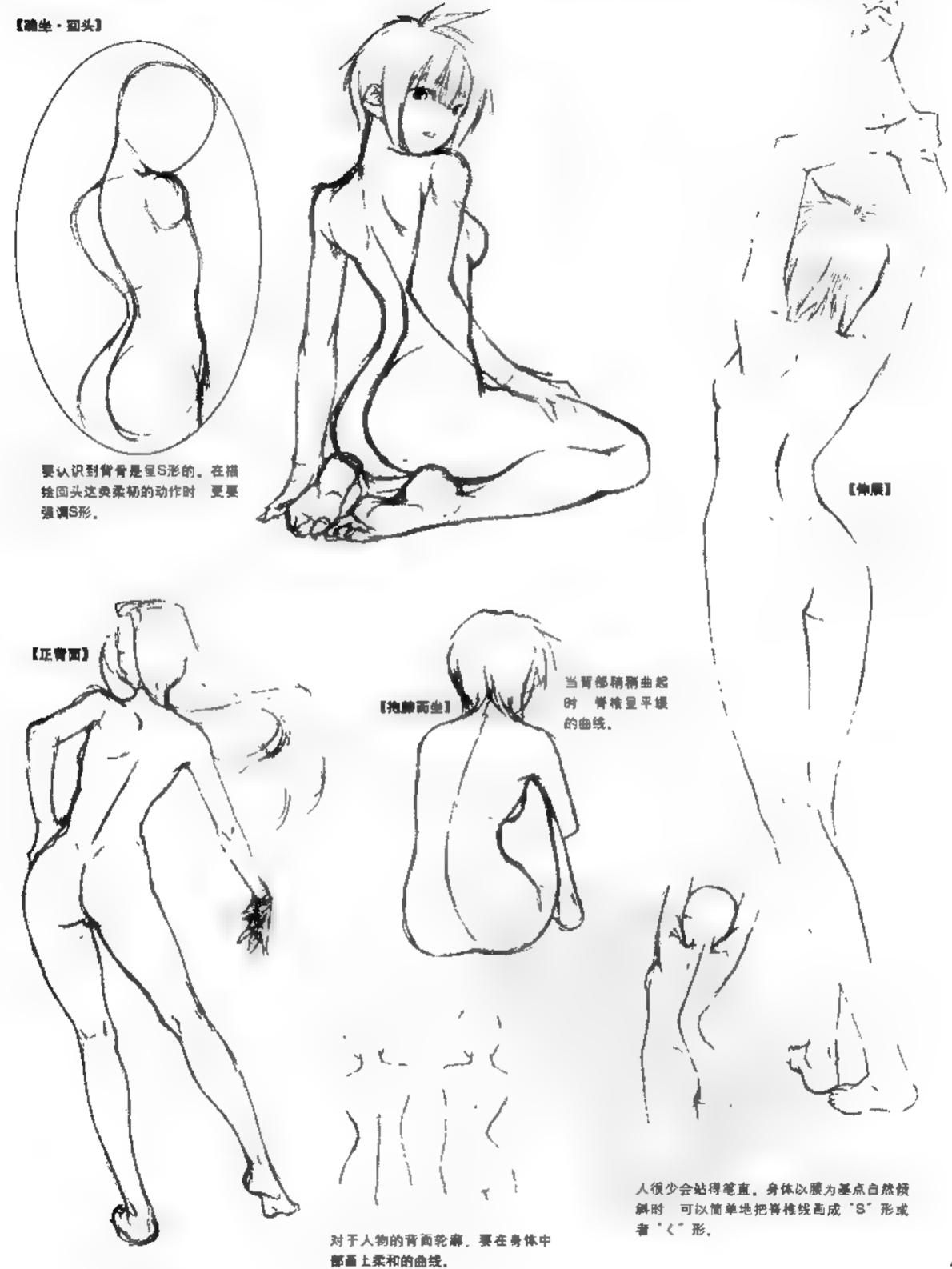
身体和脊椎

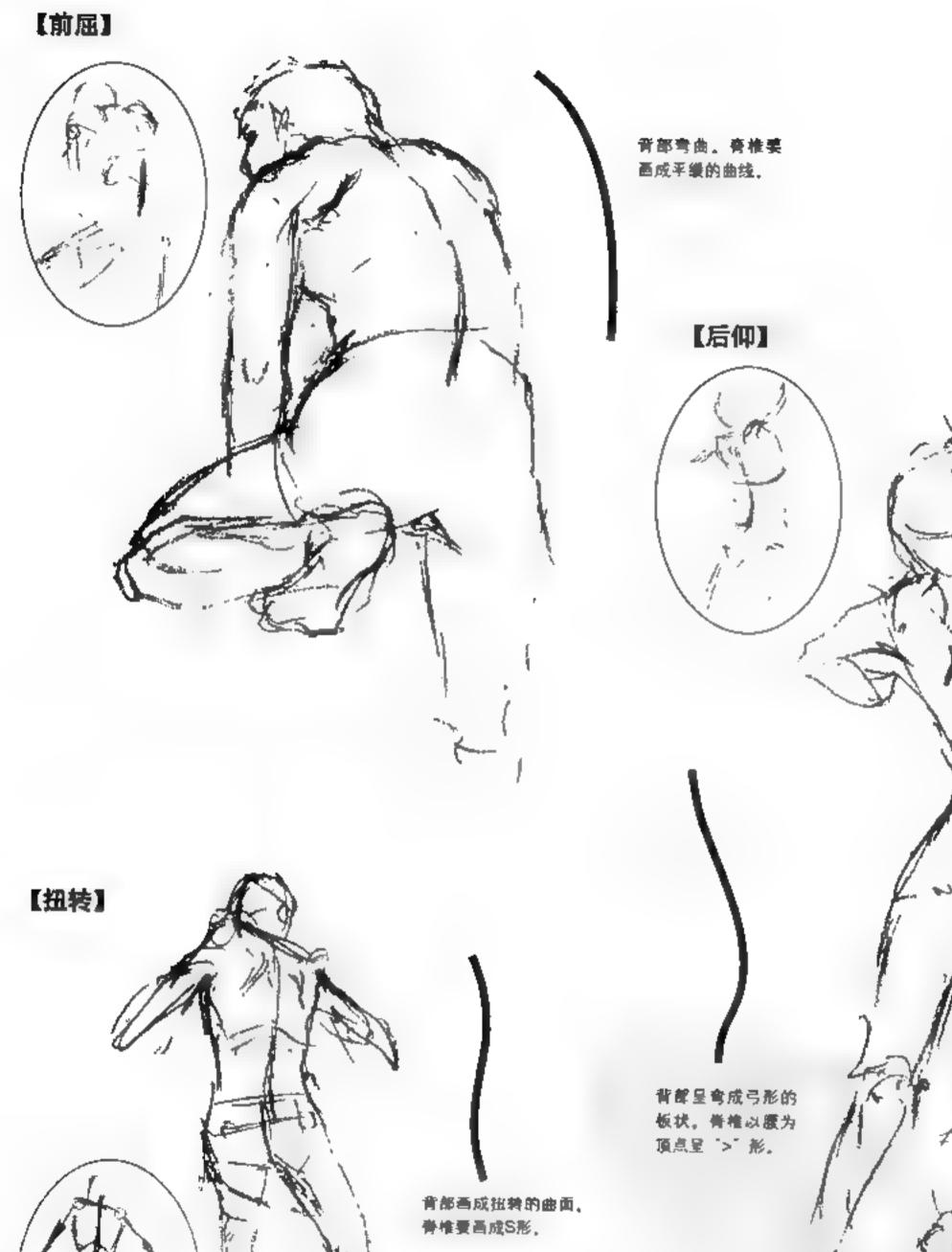

这是人物姿态的模式图。代表身体 的直线正是图形化的脊椎。在简化 处理的情况下,看推直被了当地里 现了出来。

贯穿身体的脊椎

描绘人体自然状态的姿勢时,也要带着脊椎的意识来作画,这样可以给人物带来存在感。

完成身躯后加上手脚

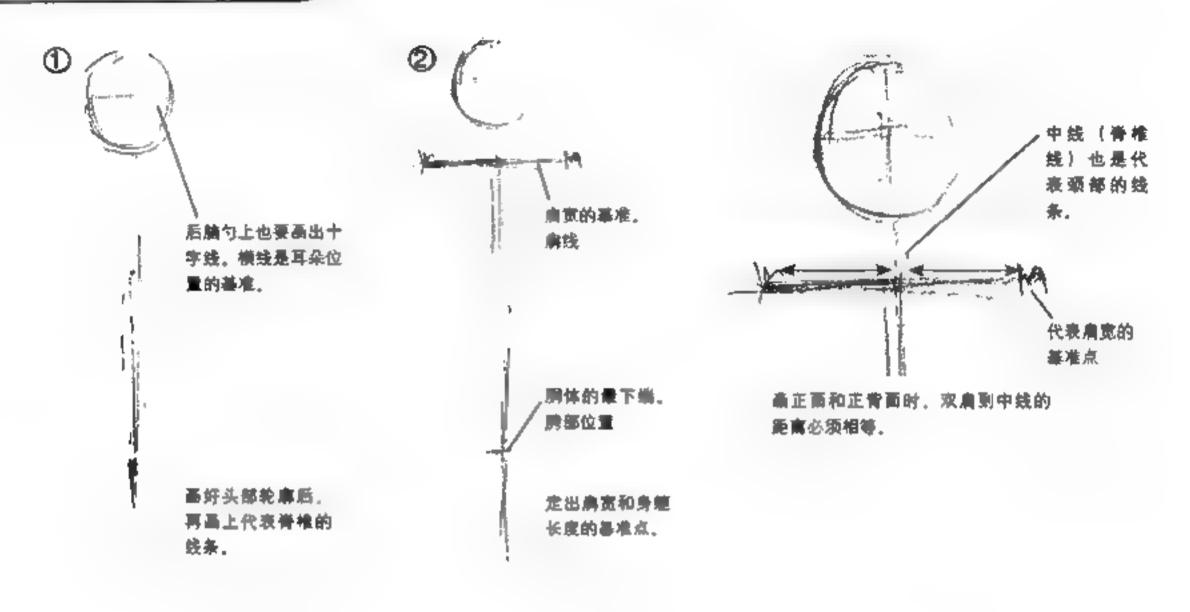
画出头部和胴体这两大块后,再加上手 脚就能构成各种各样的姿态。

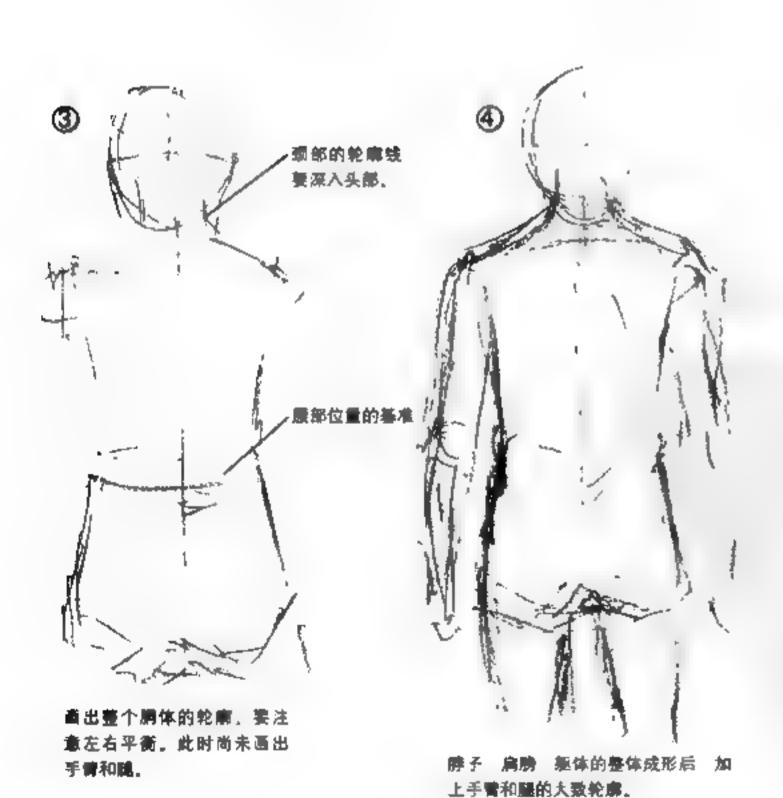

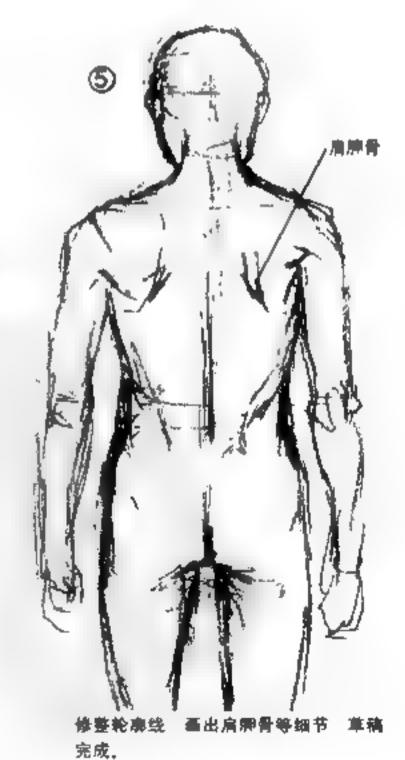
画身体的顺序

描绘身体时,要先确定好身体的中线再开始作画。既然人的背部有着人类天然的中线——脊椎,那么让我们从带着脊椎意识作<u>藏开始</u>学起。

从正后方看出来的姿态

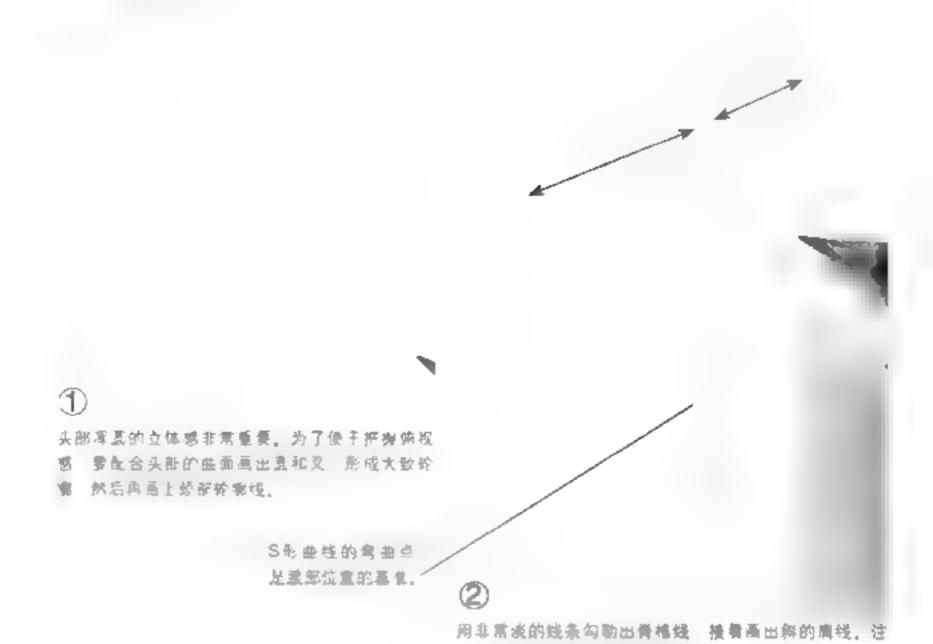

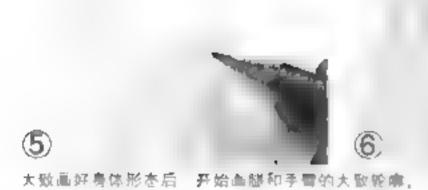
意左右两唐到脊椎的距离是不同的。

描绘大致轮廓

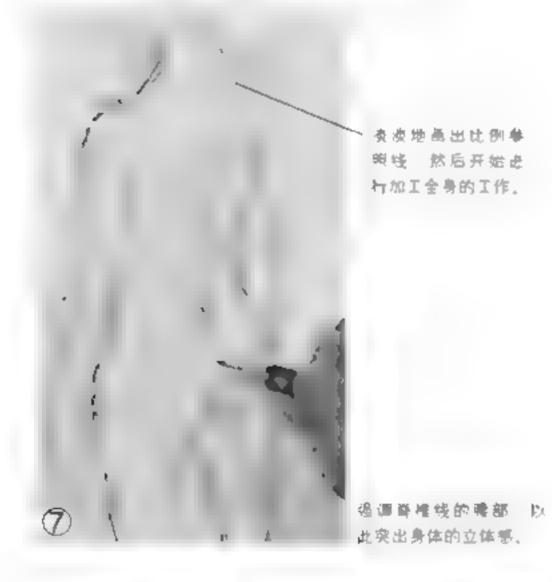

修整轮廓线,加上细节完成草图

和表现臀部的曲线不同 腰到骨盆的线是直的。

肩胛骨是凸起的 因此要通出 八字形的线条将之表现出来。

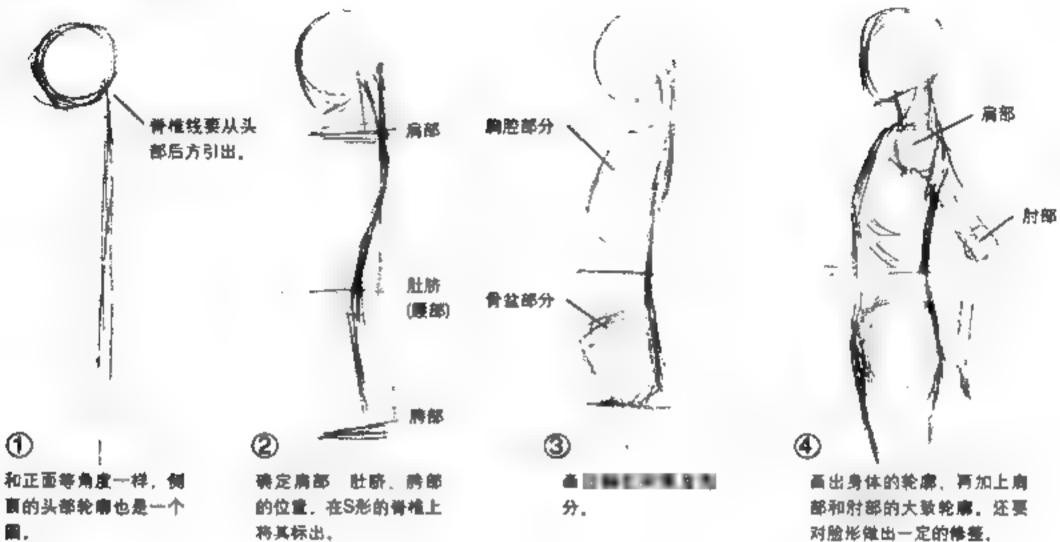

完成

从正侧面看出来的姿态

在S形的脊椎上高出胸腔部分和骨盆部分,由此把 握人物整体形态。

把握形态的基本方法

把握形态的基本方法

画出大数的头部轮廓 和脊椎线。

画出肩线 大致确定肩膀的 位章。

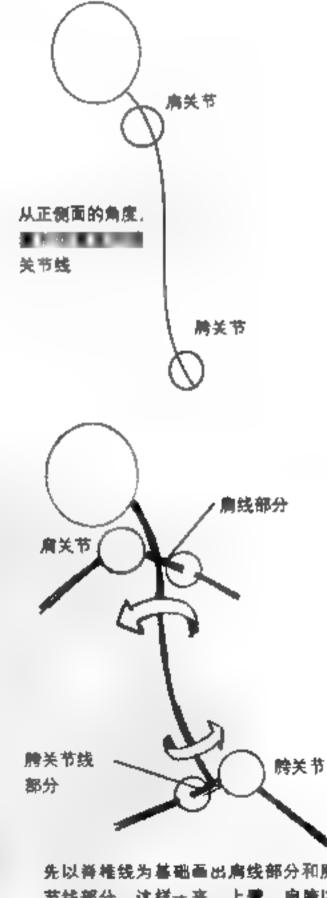

画上身体的大概轮廓 修 最头部的形状。

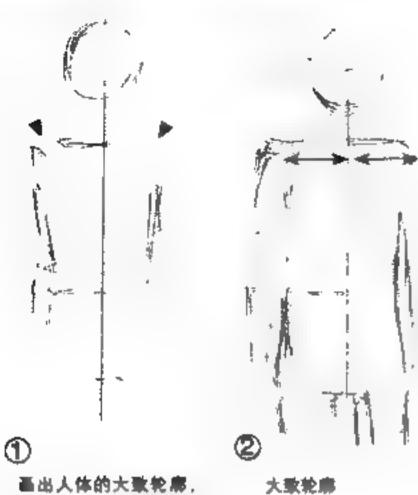

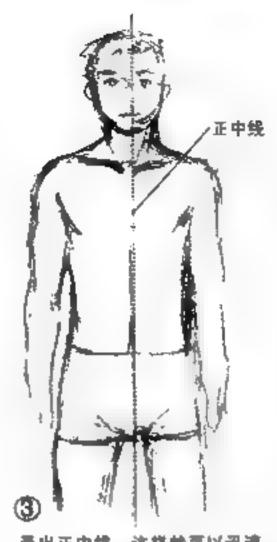
高上手臂 对身体的轮廓线进 行加工。

先以脊椎线为基础而出肩线部分和膊关节线部分,这样一来,上臂 肩膀以及腿的位置就明确了,那么,描绘身体扭转这样的动作也就变得简单了。

● 完成単本

基出人体的大致轮廓, 额注意膚宽和關体宽度 之间的比例。

高出正中线,这样就可以迅速 判断出左右两侧的比例是否出 现问题。

举握身体宽度的不同

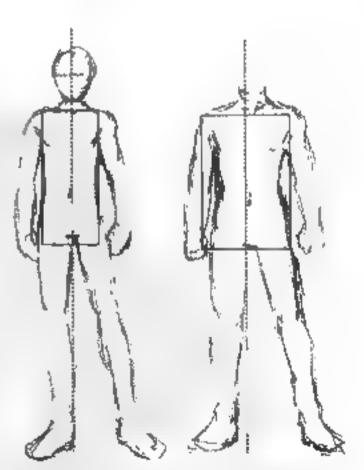

男性膚膀宽,整体上 有一种壮实感。

在动漫作品中 很少有直接抵站着的人物正面图。

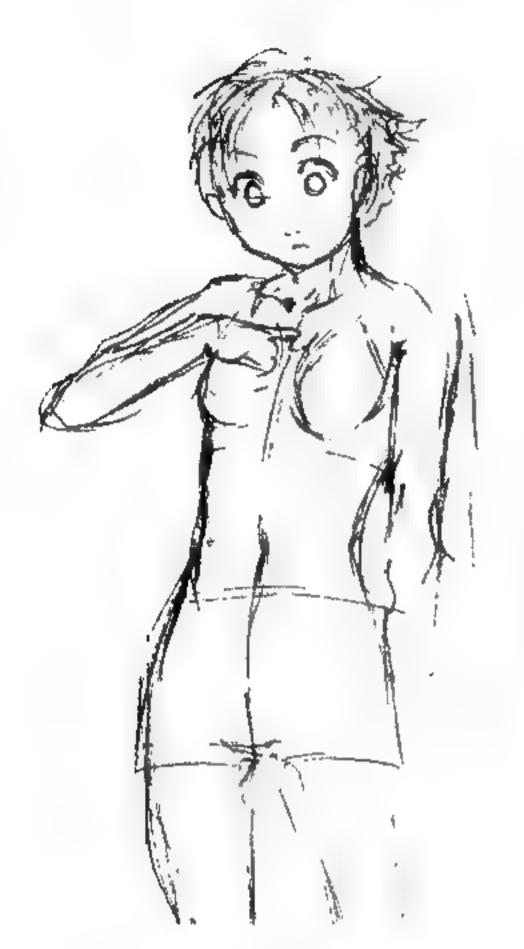
然而,在进行角色设计等工作时。需要明确 把握体型的差异。真正真图可以将肩宽与躯 干宽度的区别清晰地显示出来。

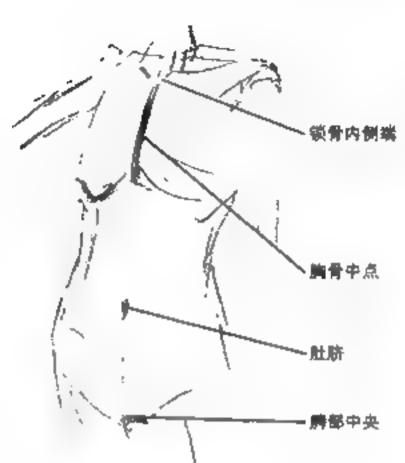

面里对比风格的男性角色时,要注意修长型 人物和壮实型人物的身体宽度是有区别的。

从正面把握脊椎的线条 一正中线-

与背面图中的脊椎线不同,正面图的中 线被称为"正中线"。

而出一条从锁骨内侧端开始、通过胸骨中心到达肚脐的线。这就是正中线。正中线有利于把握比例平衡,能给作品提供帮助。

将普面和正面中线连起来看。 身体的厚度显得一目了然。

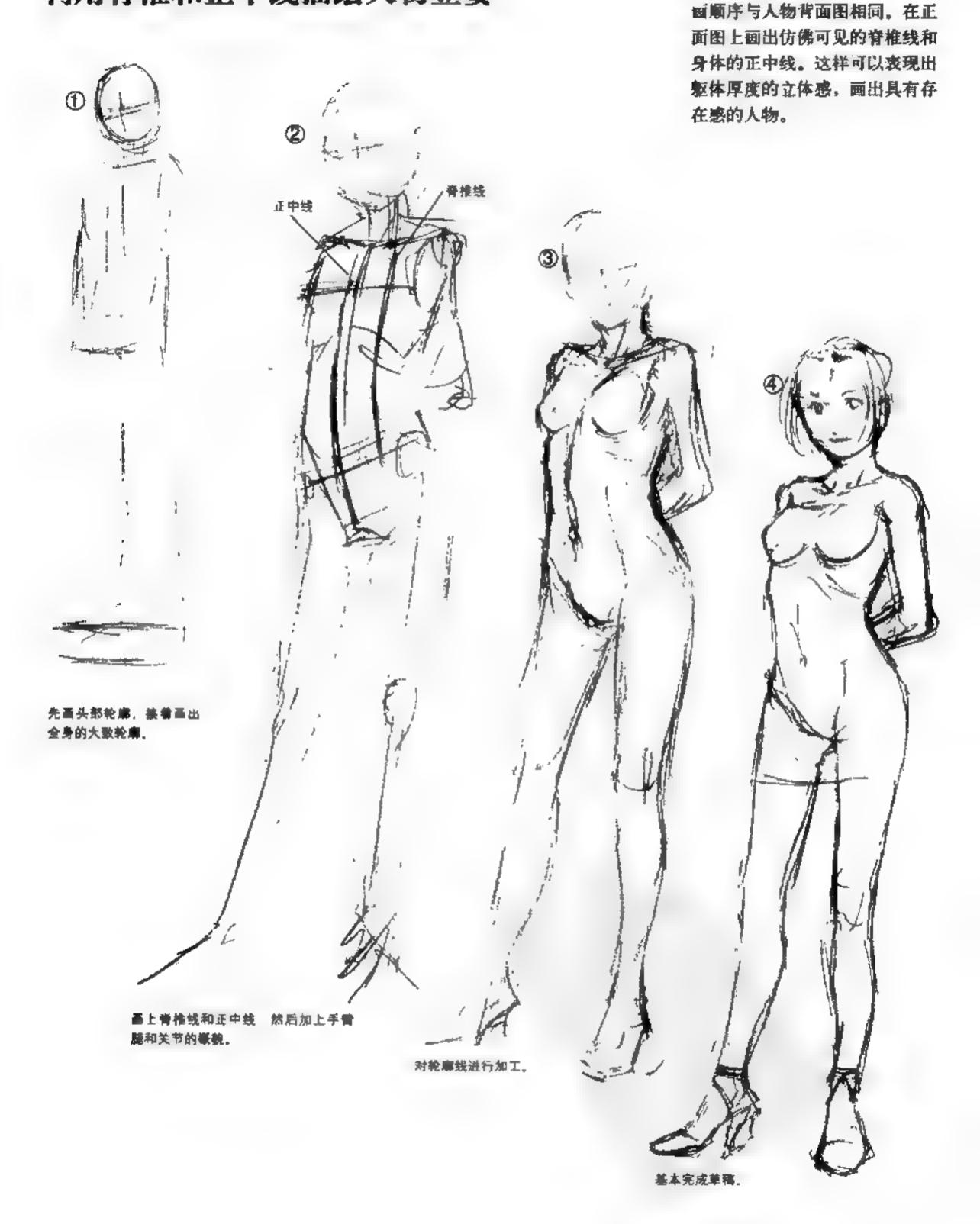
The state of the s

身体考成く形制。正中线 也呈く形。

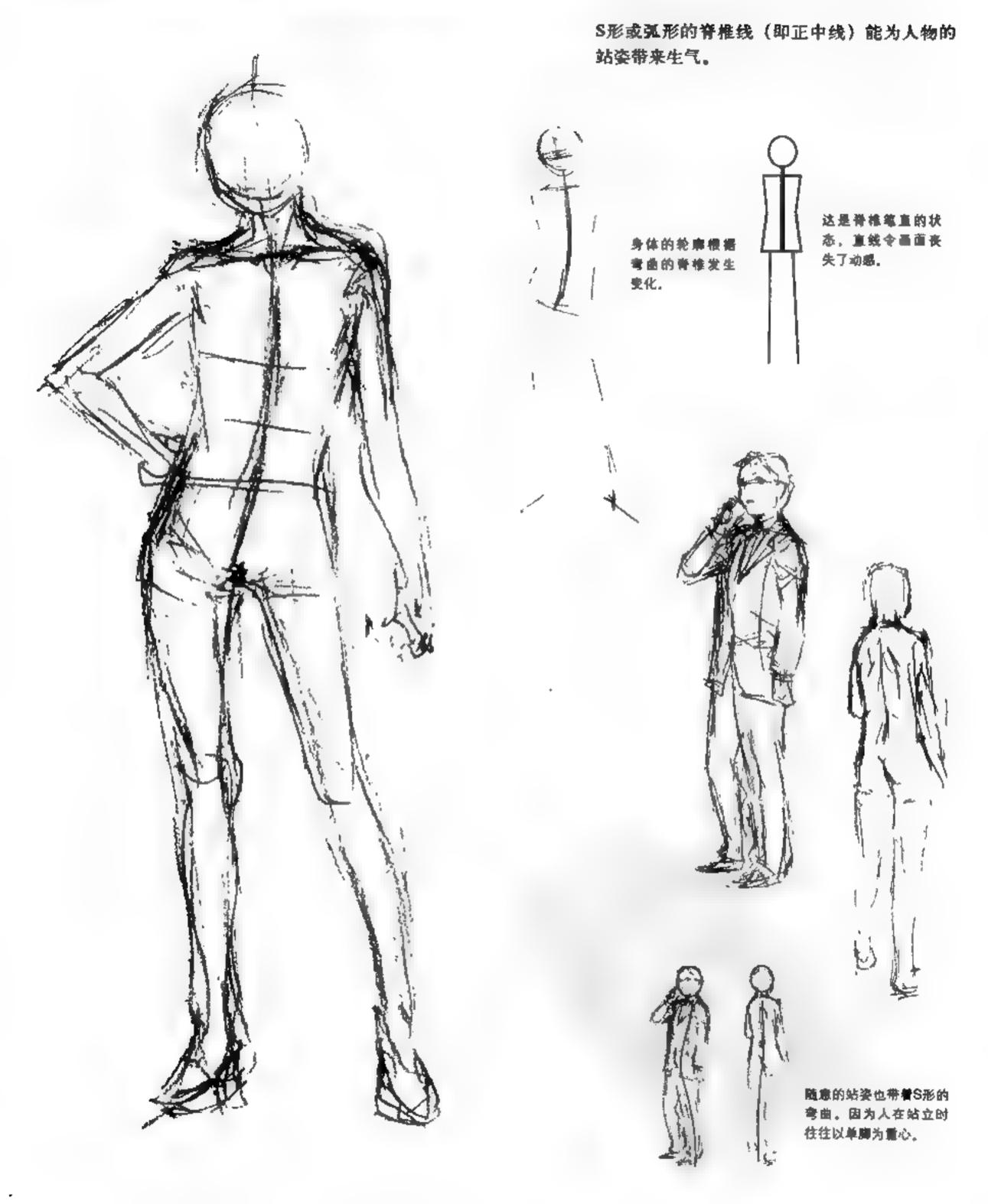
正中线与脊椎相对应、

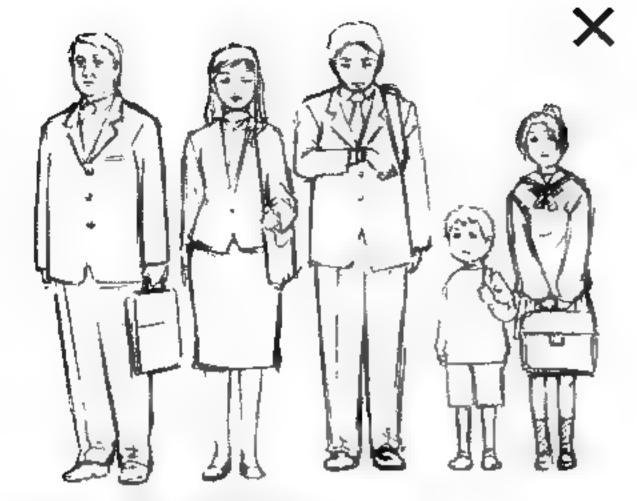
利用脊椎和正中线描绘人物立姿

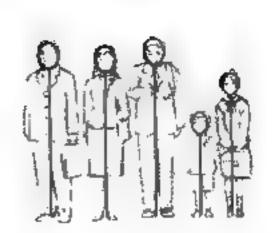
头部、躯干、全身大致轮廓的作

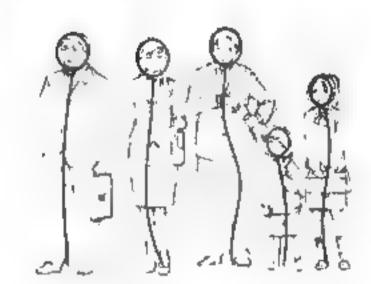
正中线决定了具有存在感的正面立姿

失败的例子。每个人都站得很端正的群像。

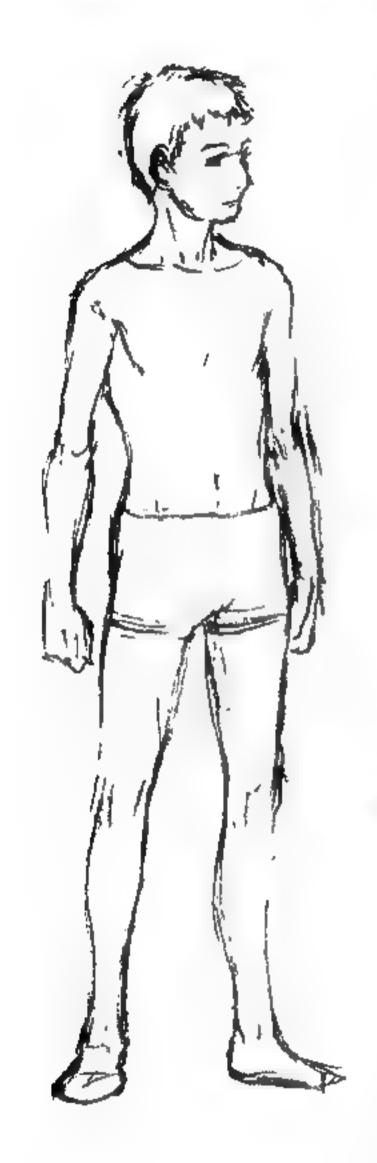
一人一志 感觉自然的群像。

立姿和重心

头、躯干、脊椎和手脚要达到平衡,别让人物 看上去像是要摔倒的样子。作画时注意重心能 带来整体上的安定感。

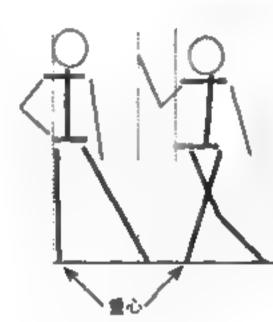
作画时要注意人物的落脚点

带着重心意识作画可以提高人物的存在感。

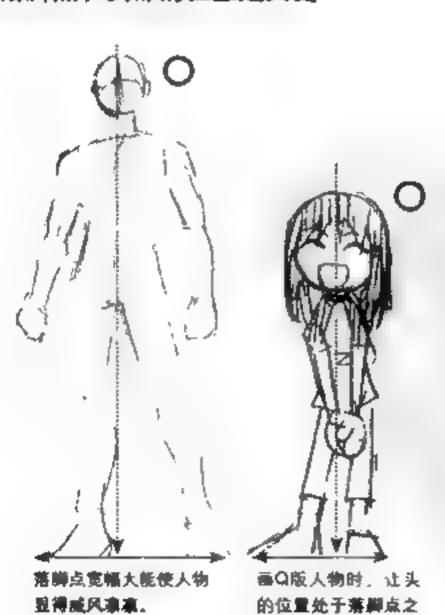

无论每一侧承重 重心都位 于双足之间——即两个落脚 点之内。

落脚点和头部的位置是关键

内就能带来稳定器。

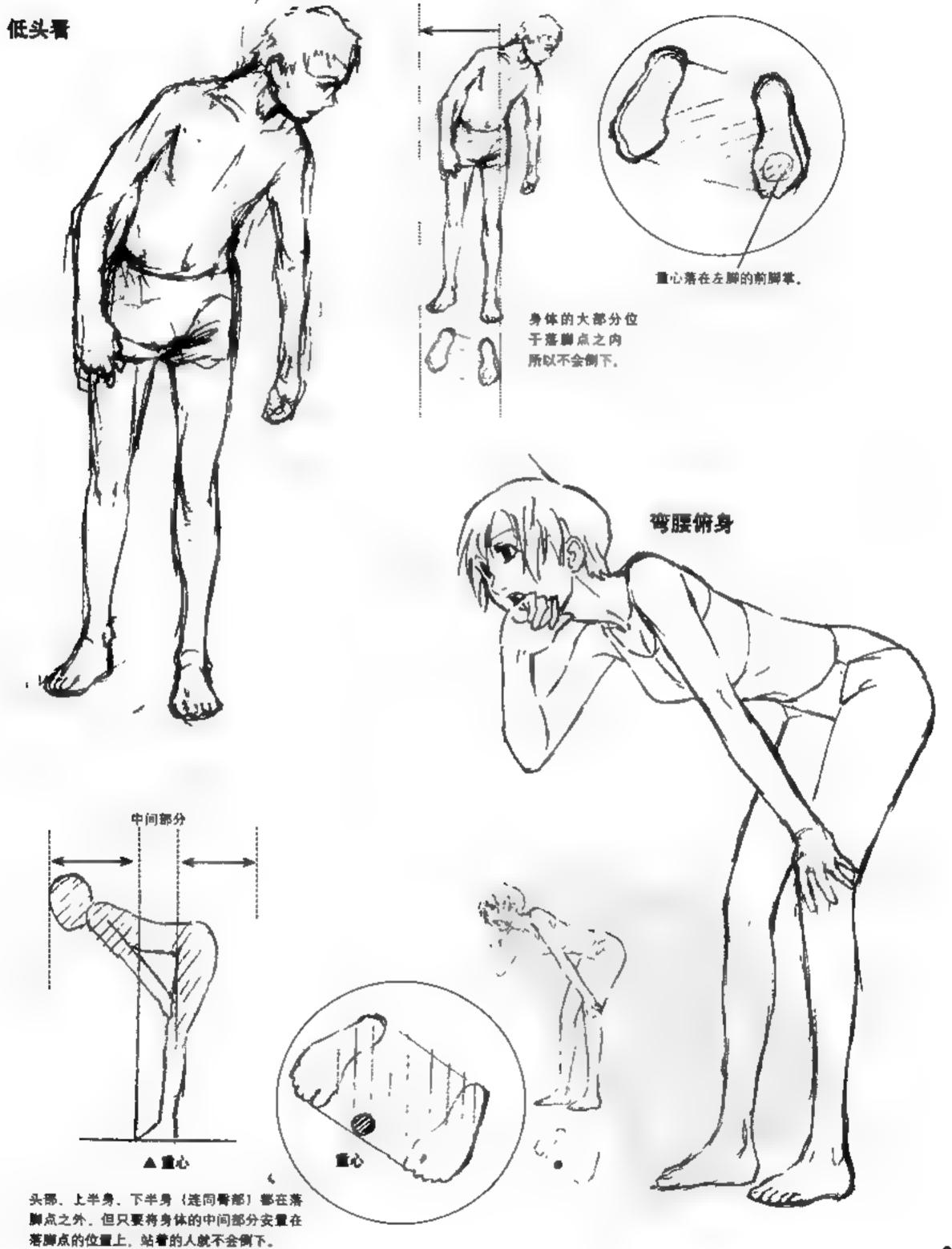

在摆骨迈步奔跑的姿势 中 即使头的位置在第 脚点之外也不全使人物 里得被搞改些。

头位于落脚点外 人物或看要倒, 不过在单幅高中 这能给人带来强 烈的印象。

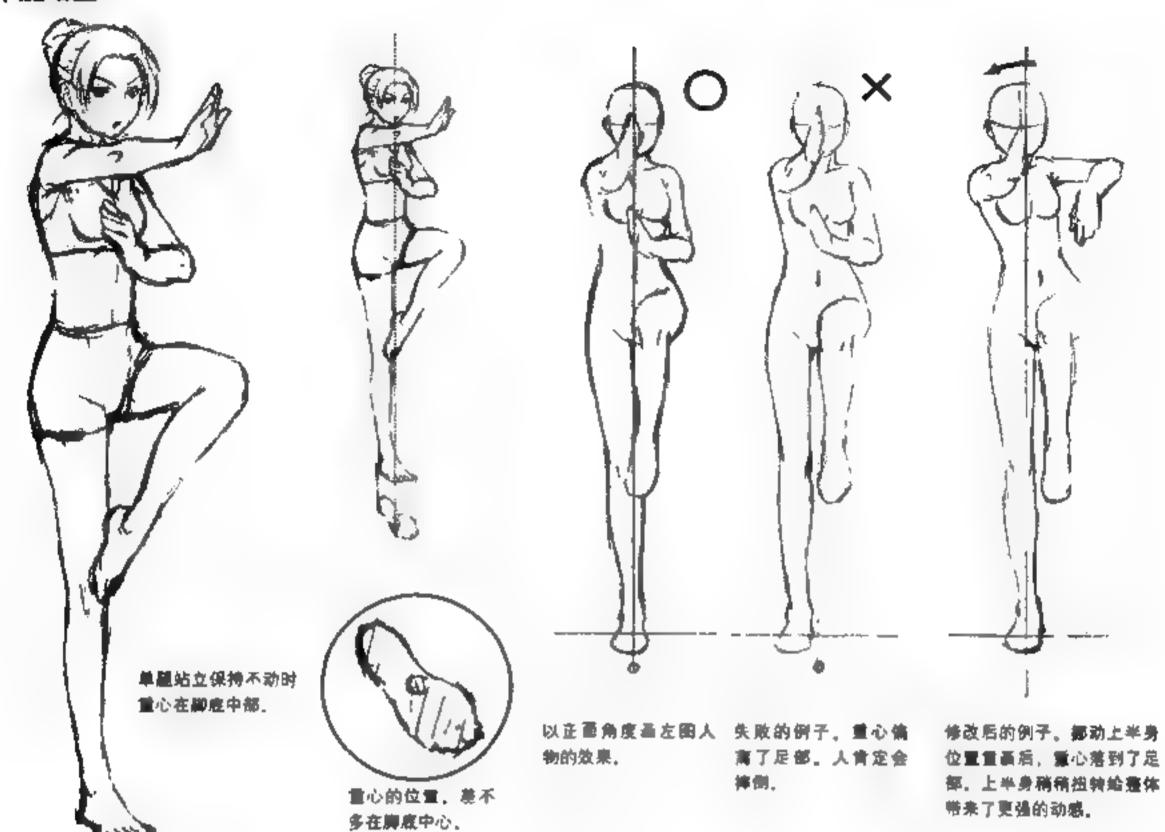
头部位于落脚点之外的情况)

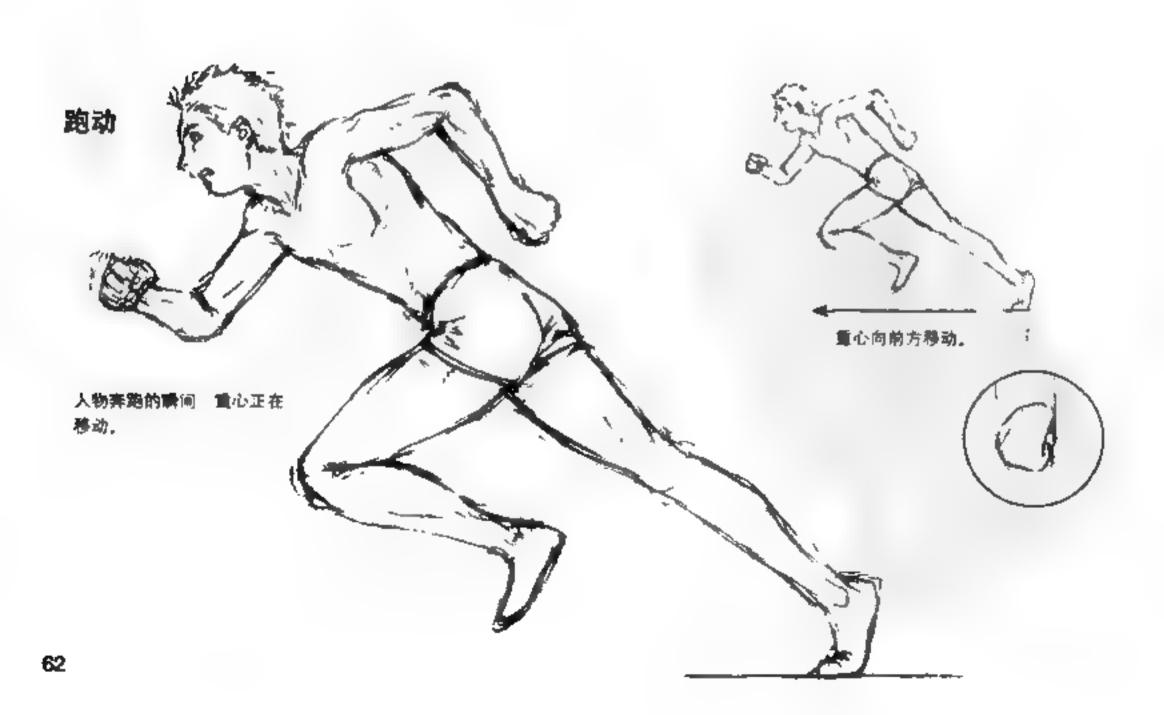

单脚支撑全身的情况)

員的时候必须注意要让头部和着地的脚能用直线连起来。而在奔跑中的人物由于重心正在移动。所以即使把身体高得非常斜着上去也不会显得不稳。

单腿站立

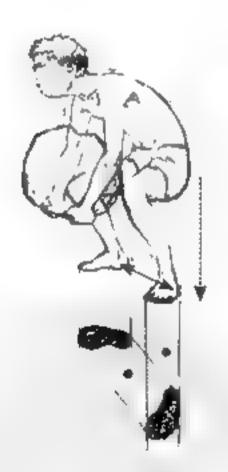

后仰

身体前屈

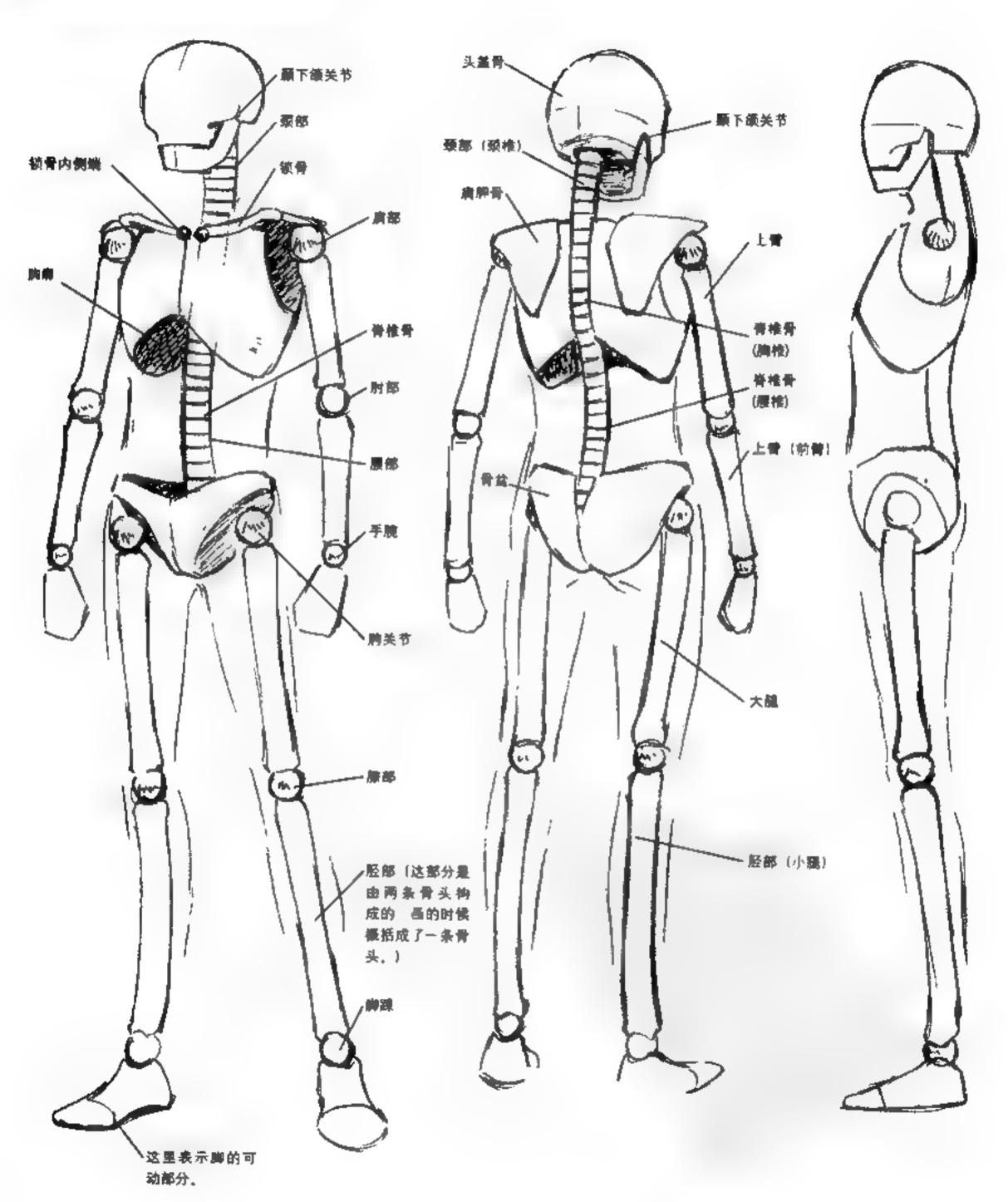

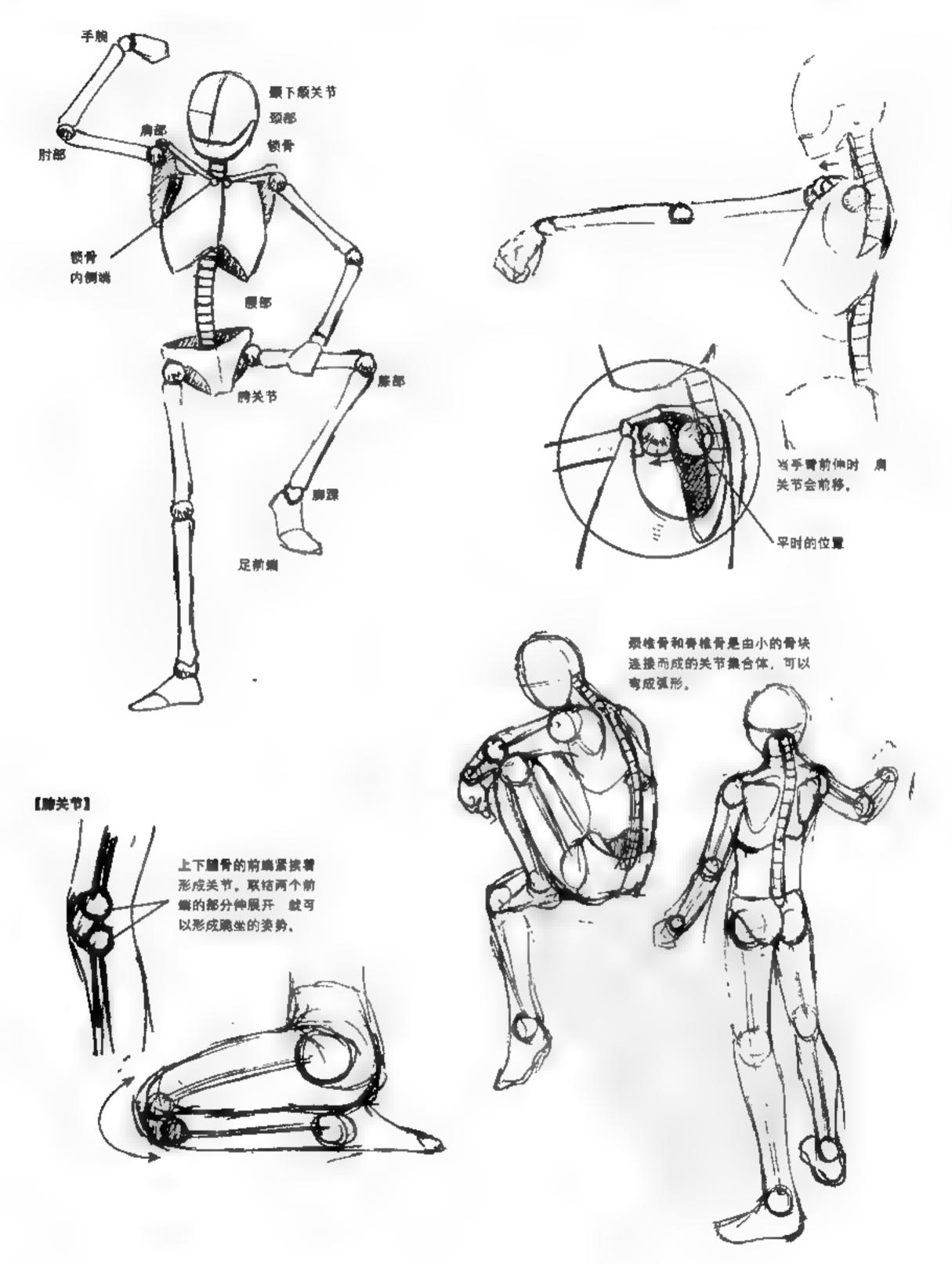

身体前屈时,把臀部位置 毫在双定位置之后 这样 就能令人物显得稳定。

人体的构造

重要部位及其名称

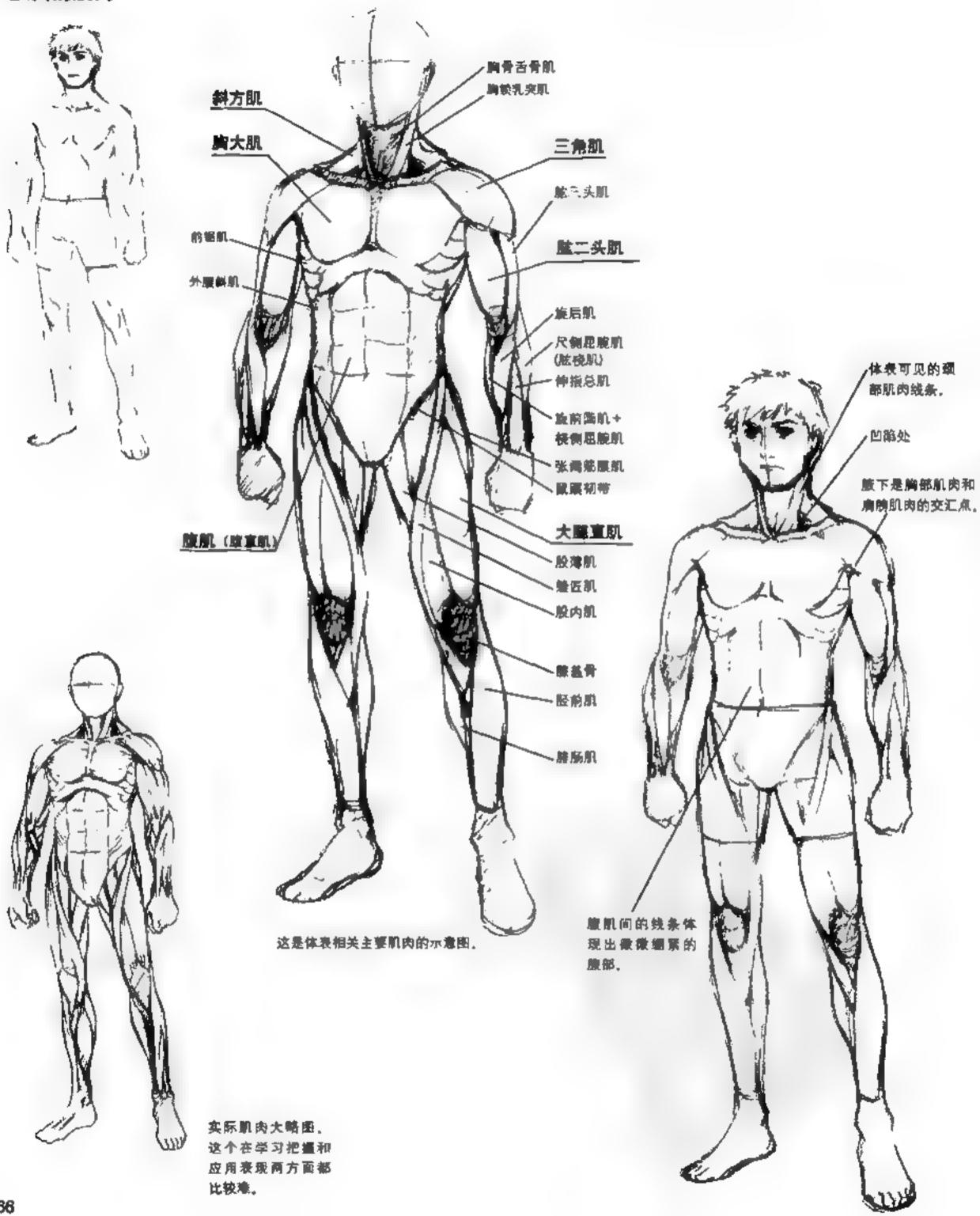

与身体轮廓相关的肌肉

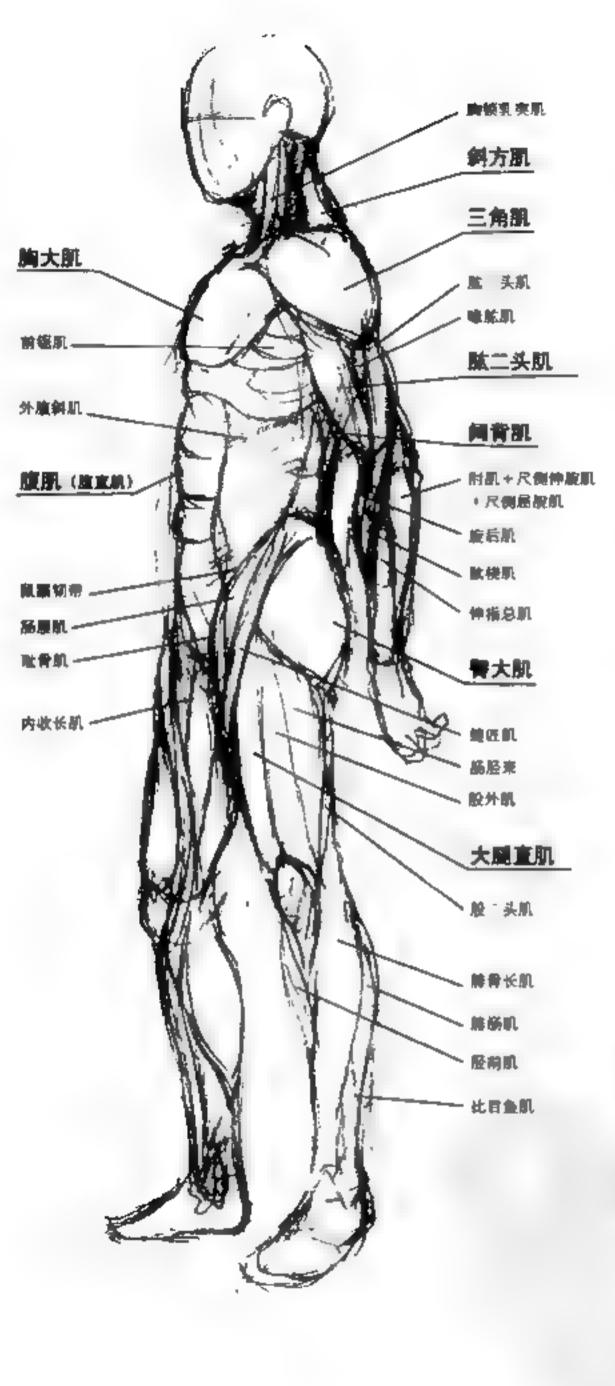
体表的线条表现出肌肉的起伏。请记 住基础性肌肉的名字, 特别是那些用 较大字体标出的内容。

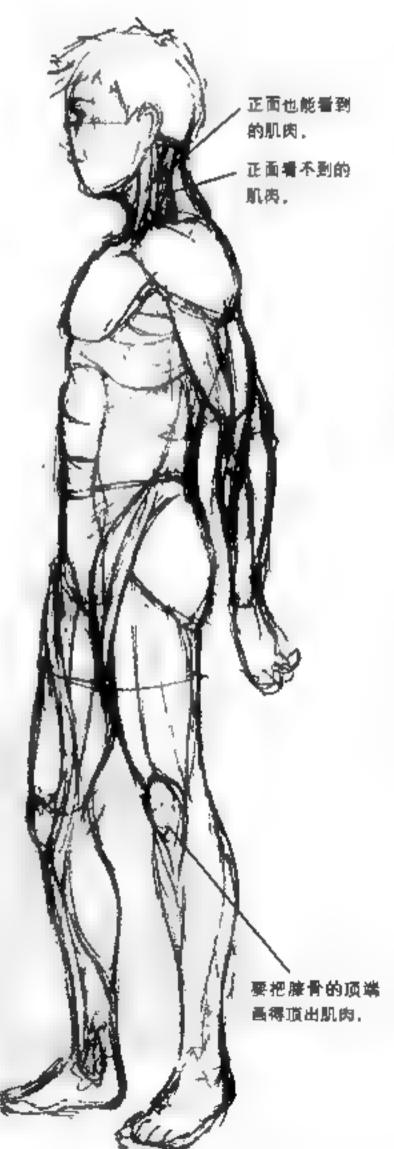

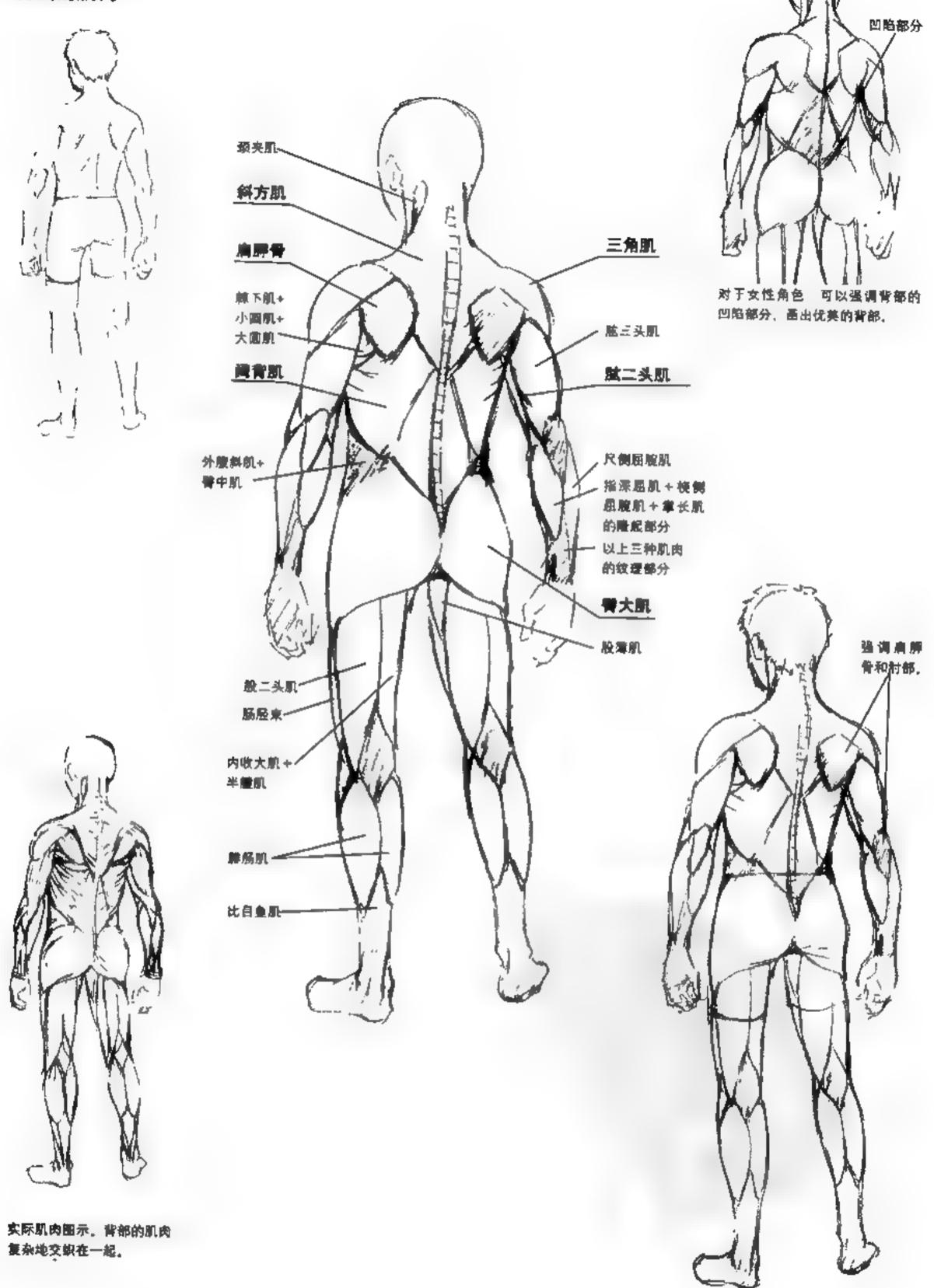
侧面的肌肉

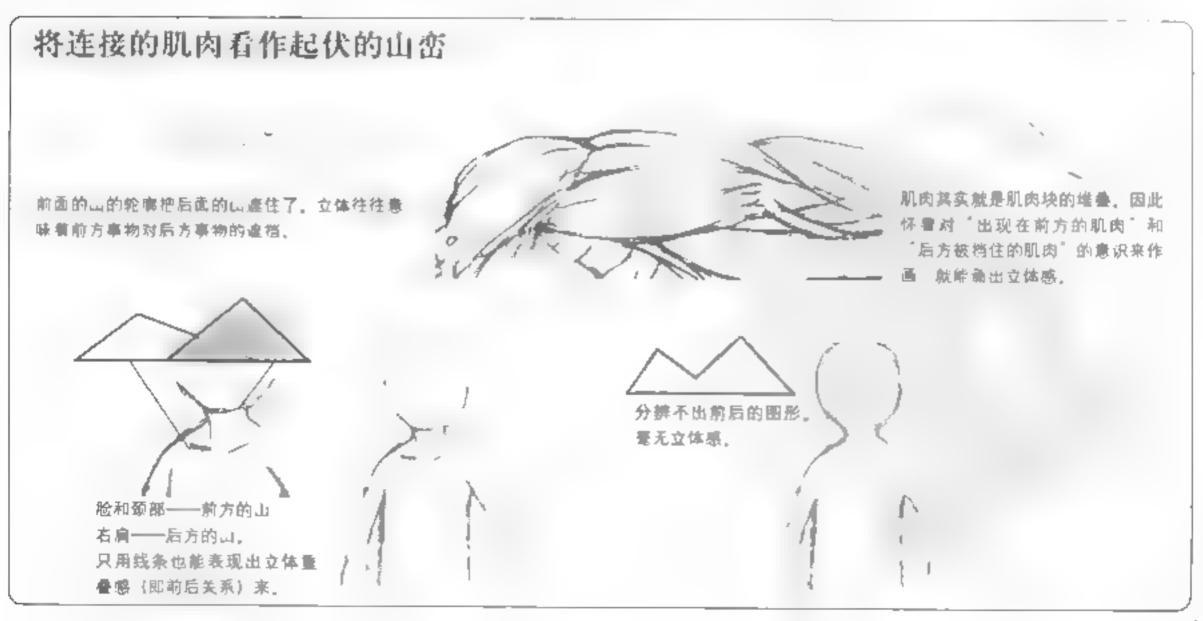

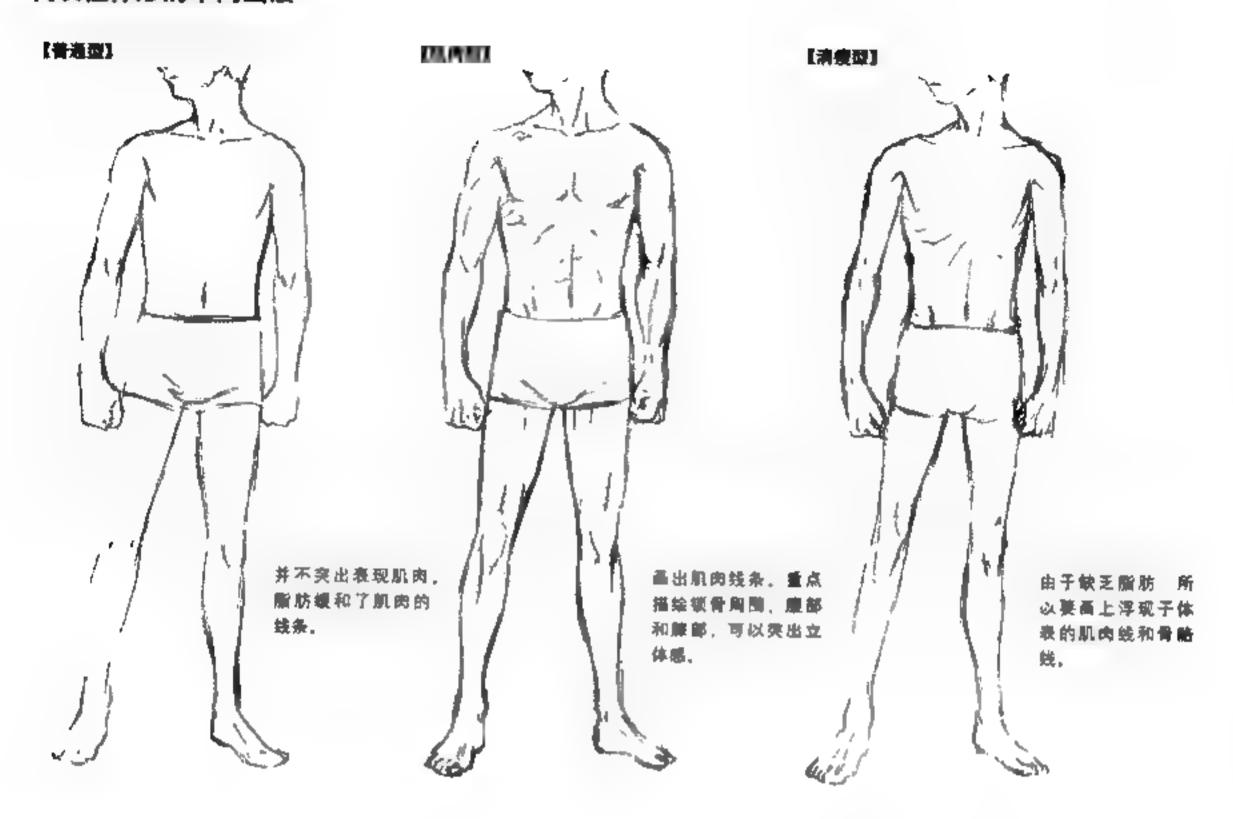
背面的肌肉

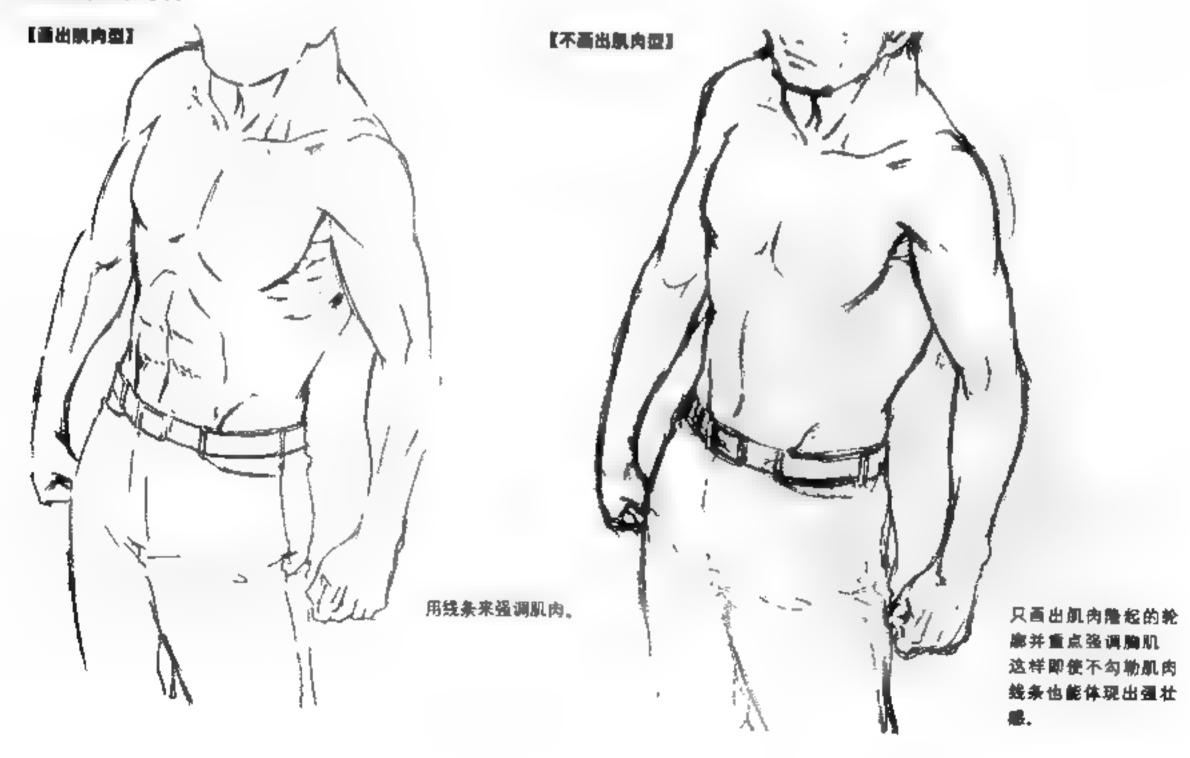

代表性体形的不同画法

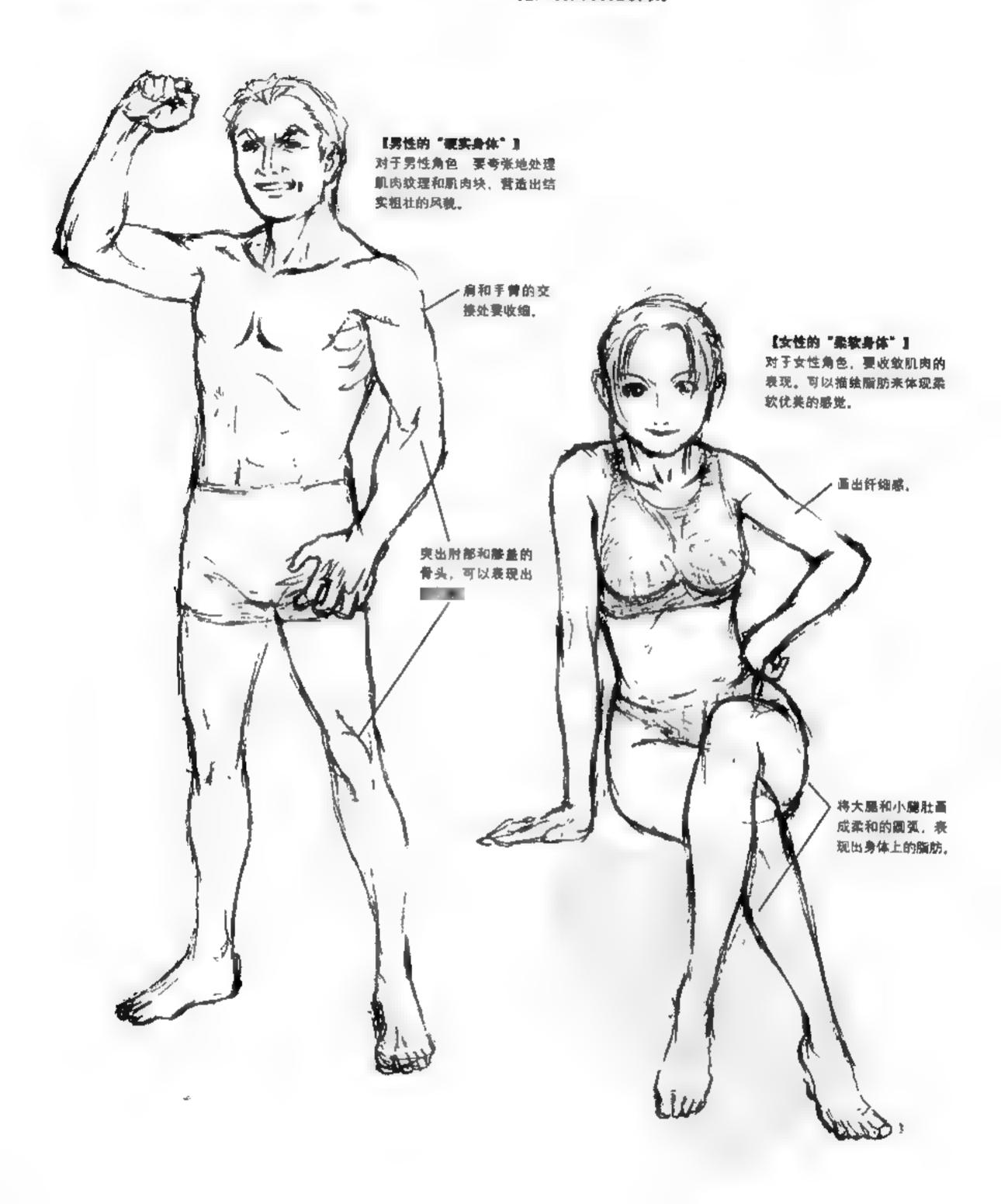
表现强壮的身体

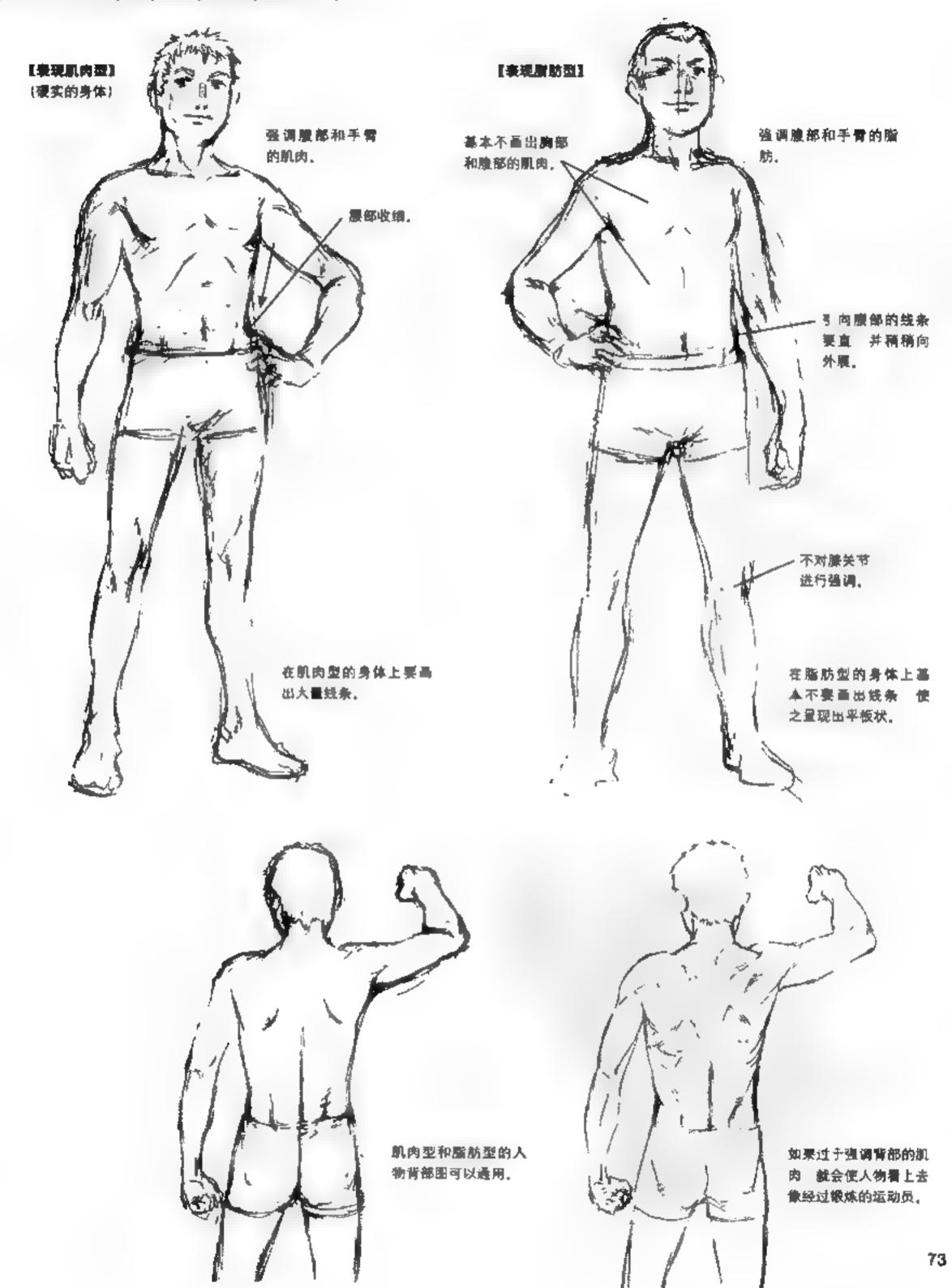
男和女的不同画法

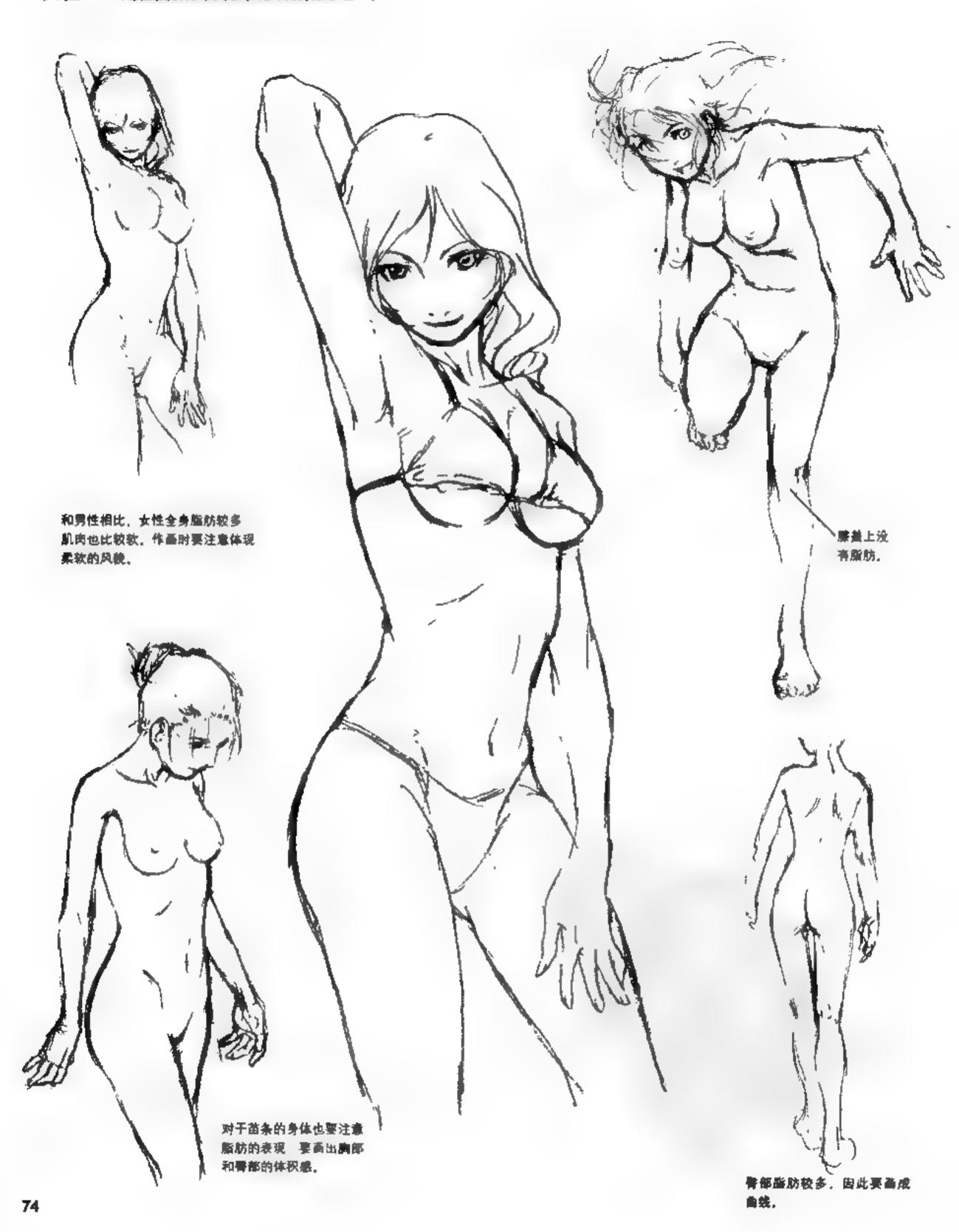
描绘身体时,要注意男性"硬实的身体"以表现肌肉为 主,女性"柔软的身体"以表现脂肪为主,这样就能拓 宽人物的表现领域。

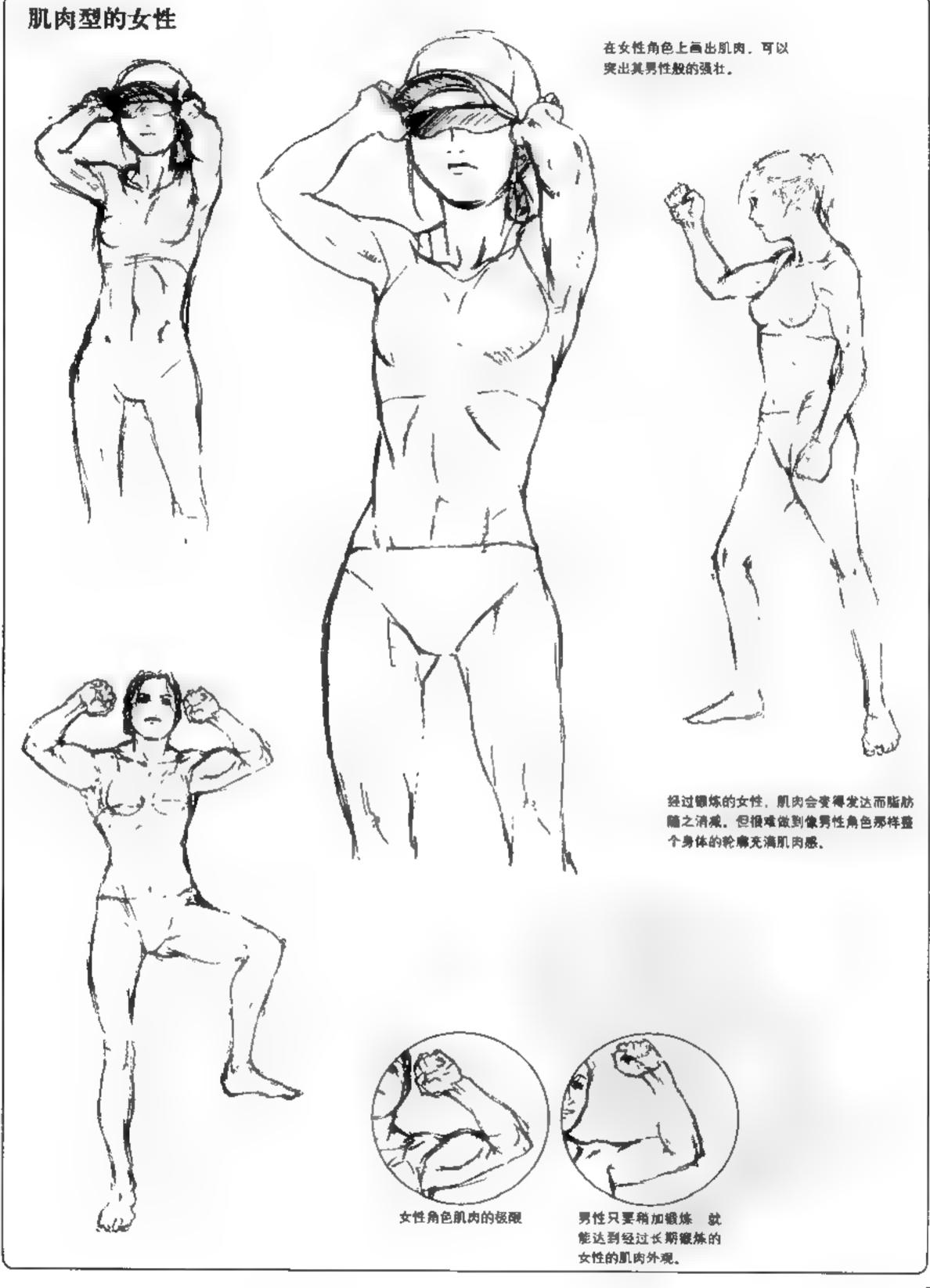

身体的表现

男性—"用肌肉的表现来形成阳刚之气"

正面 [男性] 「女性」 「女性」 「女性」

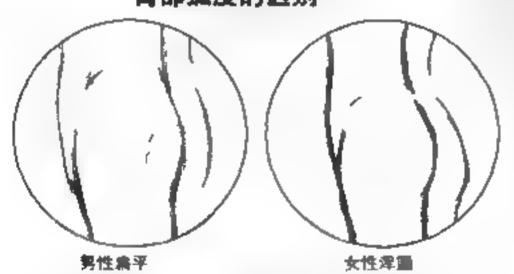
正面角度和背面角度一样。要把女性的肩高窄 细。臀部宽度男女可以画得基本差不多。

女性的胸部和鹽部要基定基础。而对于两性臀部的用度则不用基出太大的区别。

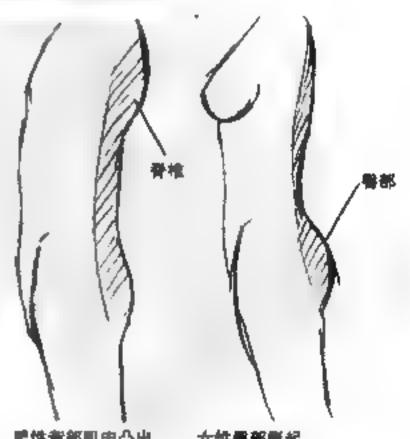
男女体形差异模式图

臀部弧度的区别

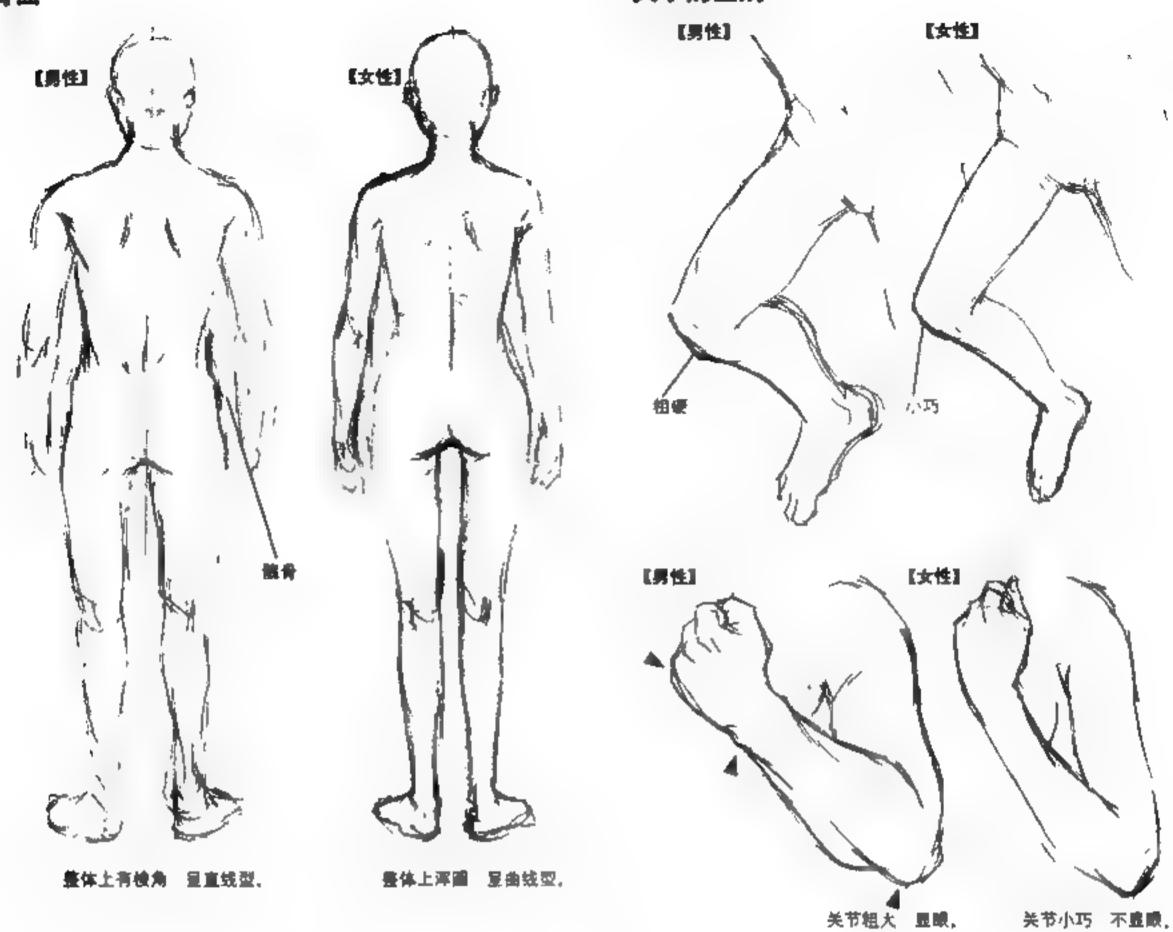
虽然男女的脊椎线都会内曲。但要注意两者的 强度有很大的区别。

侧面轮廓的区别

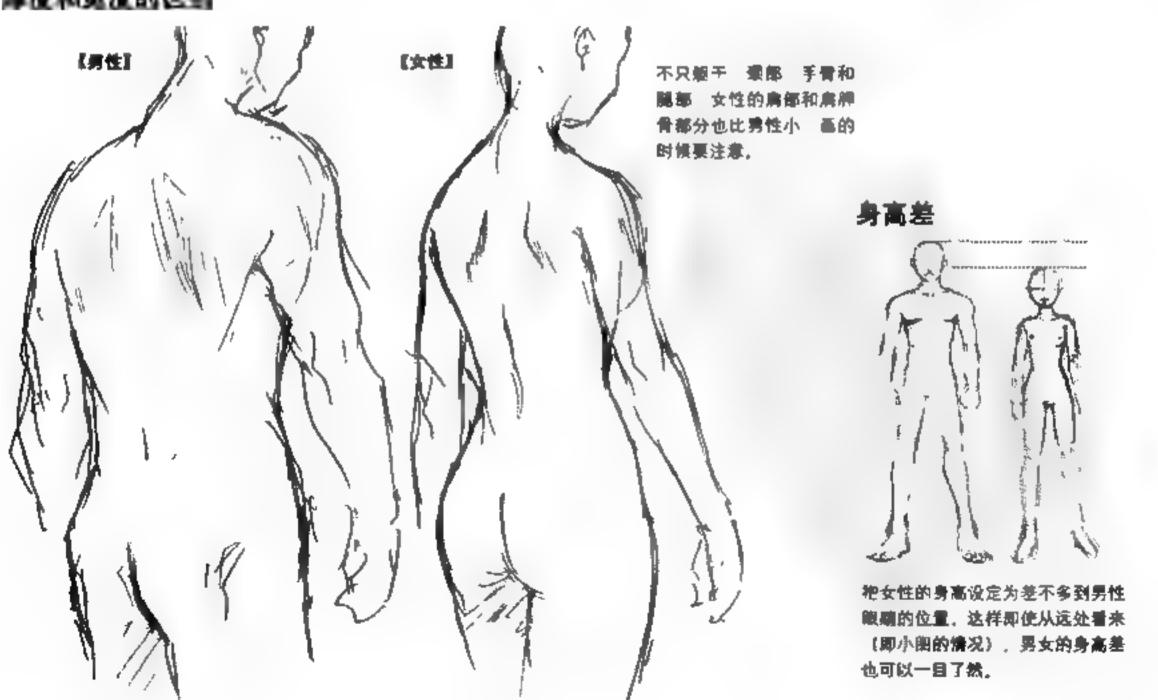

男性背部肌肉凸出。 女性臀部部線。 作曲时要注意背部肌肉和臀部。

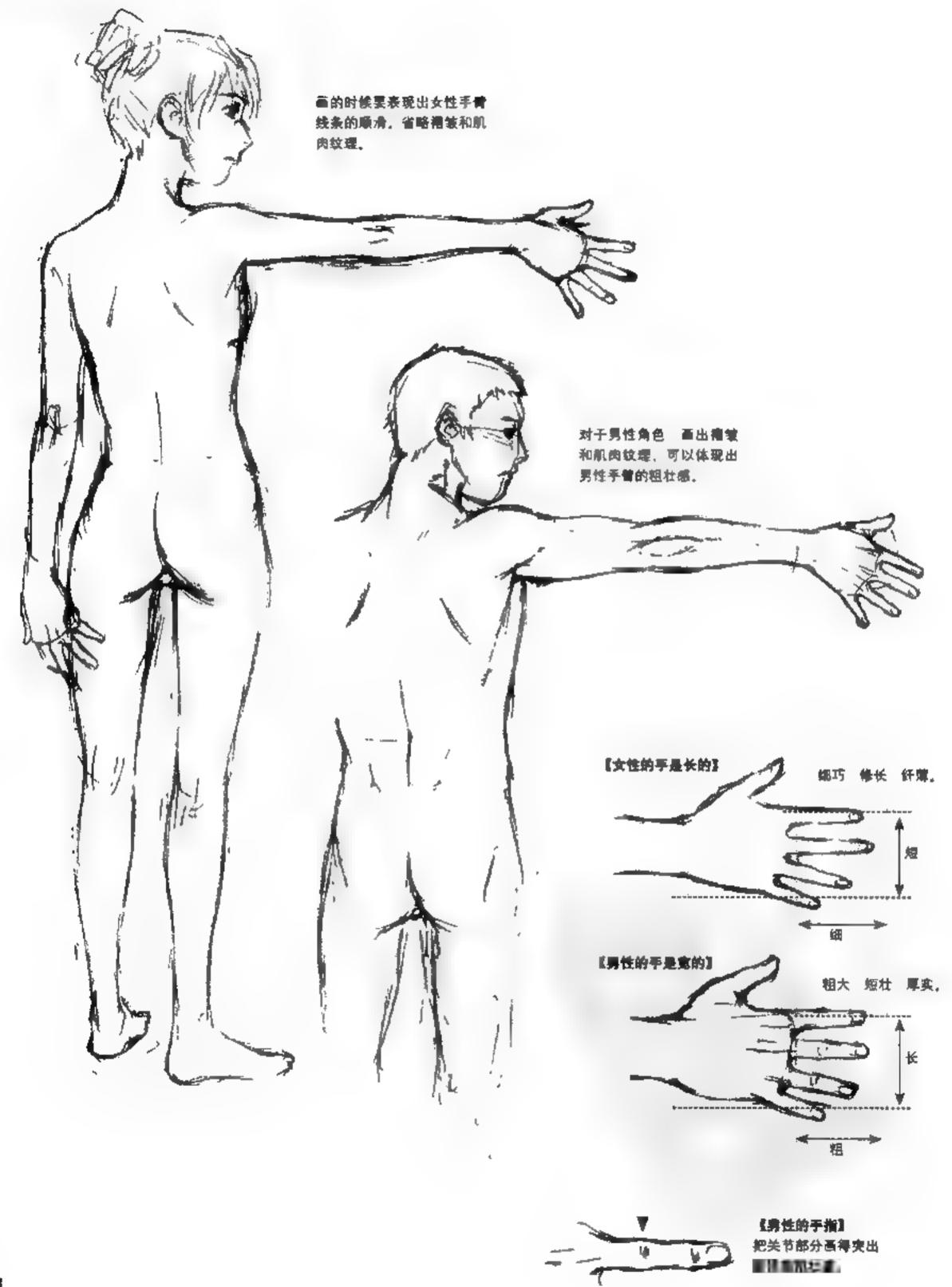
大小的区别

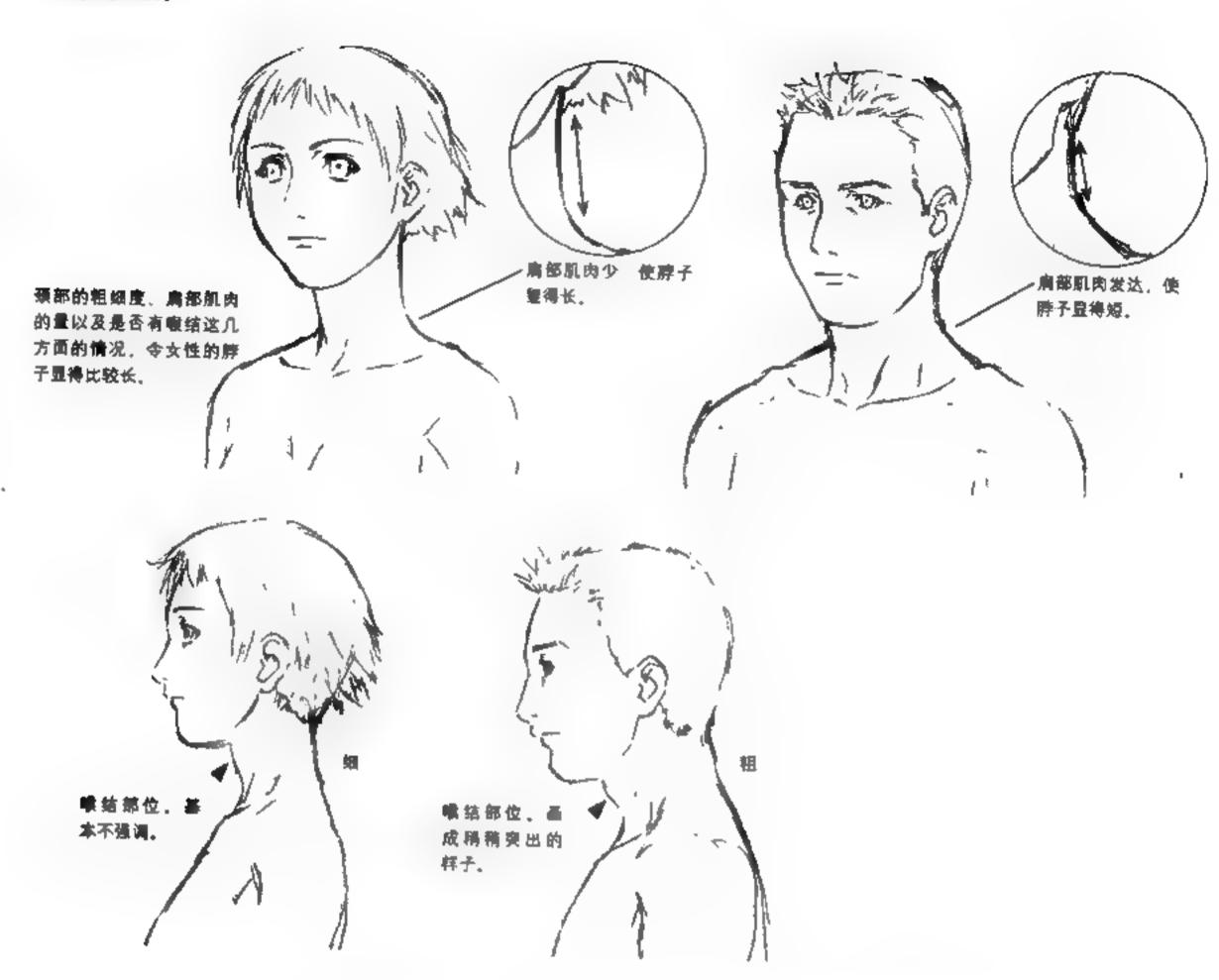
厚度和塑度的区域

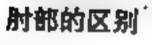

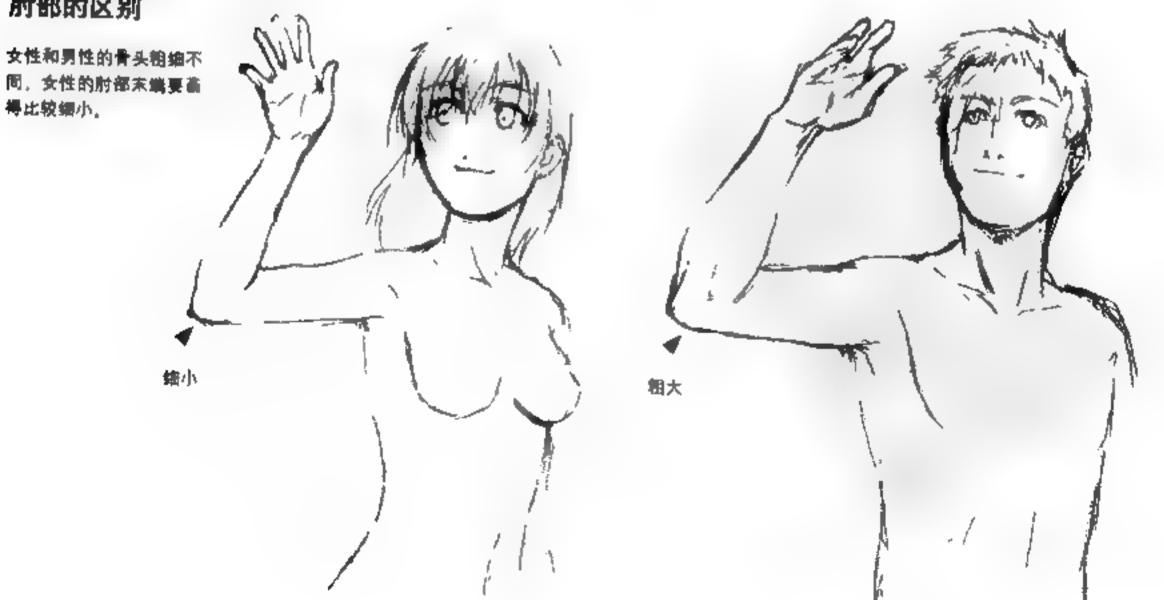
手臂和手的区别

颈部的区别

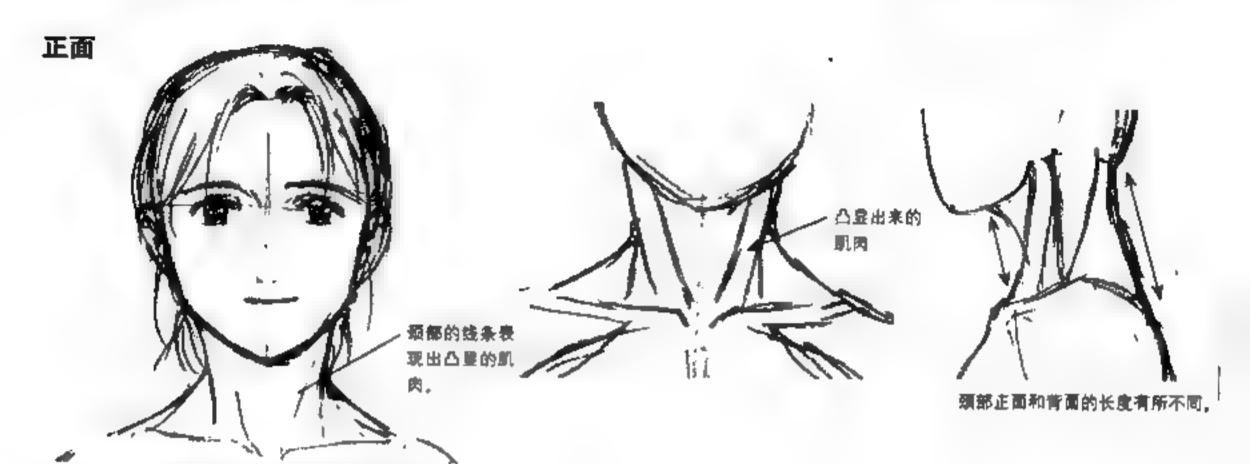

主要关节的构造和运动

为了画出自然的姿态和鲜明的动 作,让我们来学习关节运动的基 础知识。

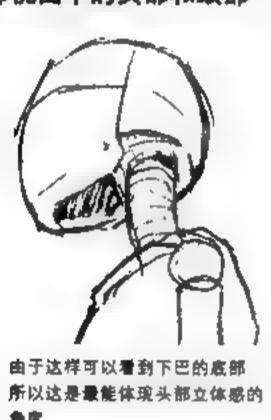
1. 颈部构造和运动的基本知识

先来学习头部和颈部的连接 方式和颈部的动作。

画出颈部肌肉的线条能给头部和颈部带来立体感。

仰视图中的头部和颈部

角度、

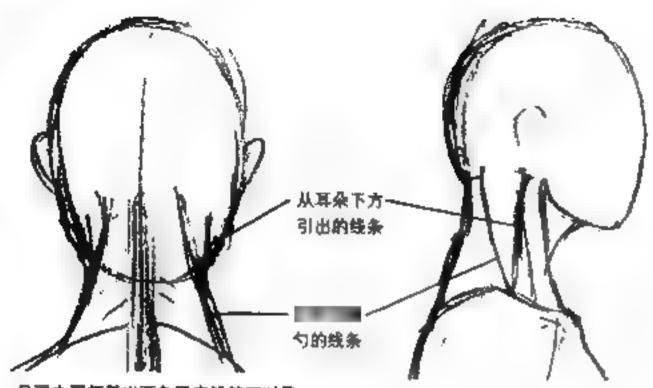

喉部的肌肉从耳朵下方开始一直 连到锁骨。

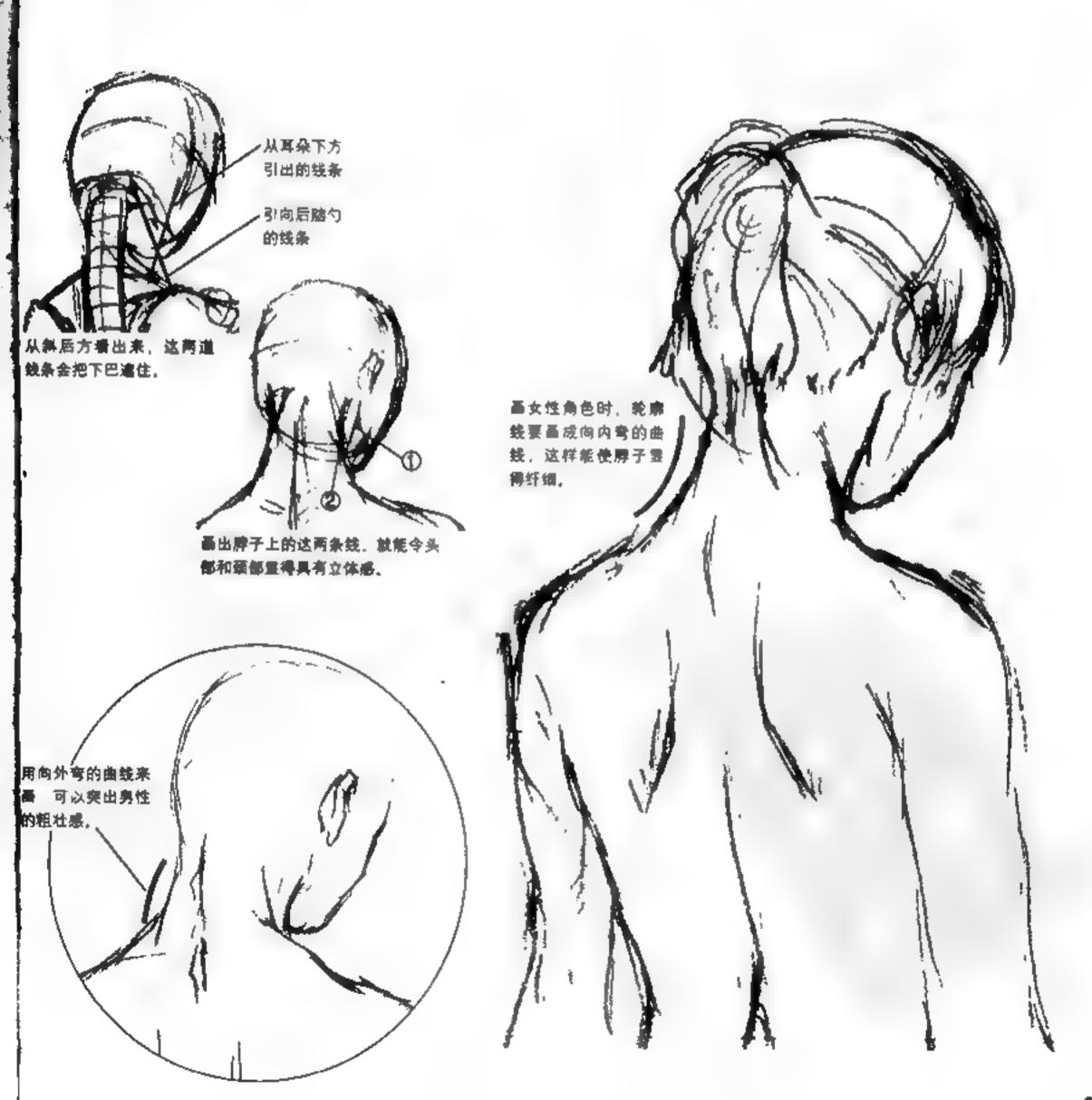

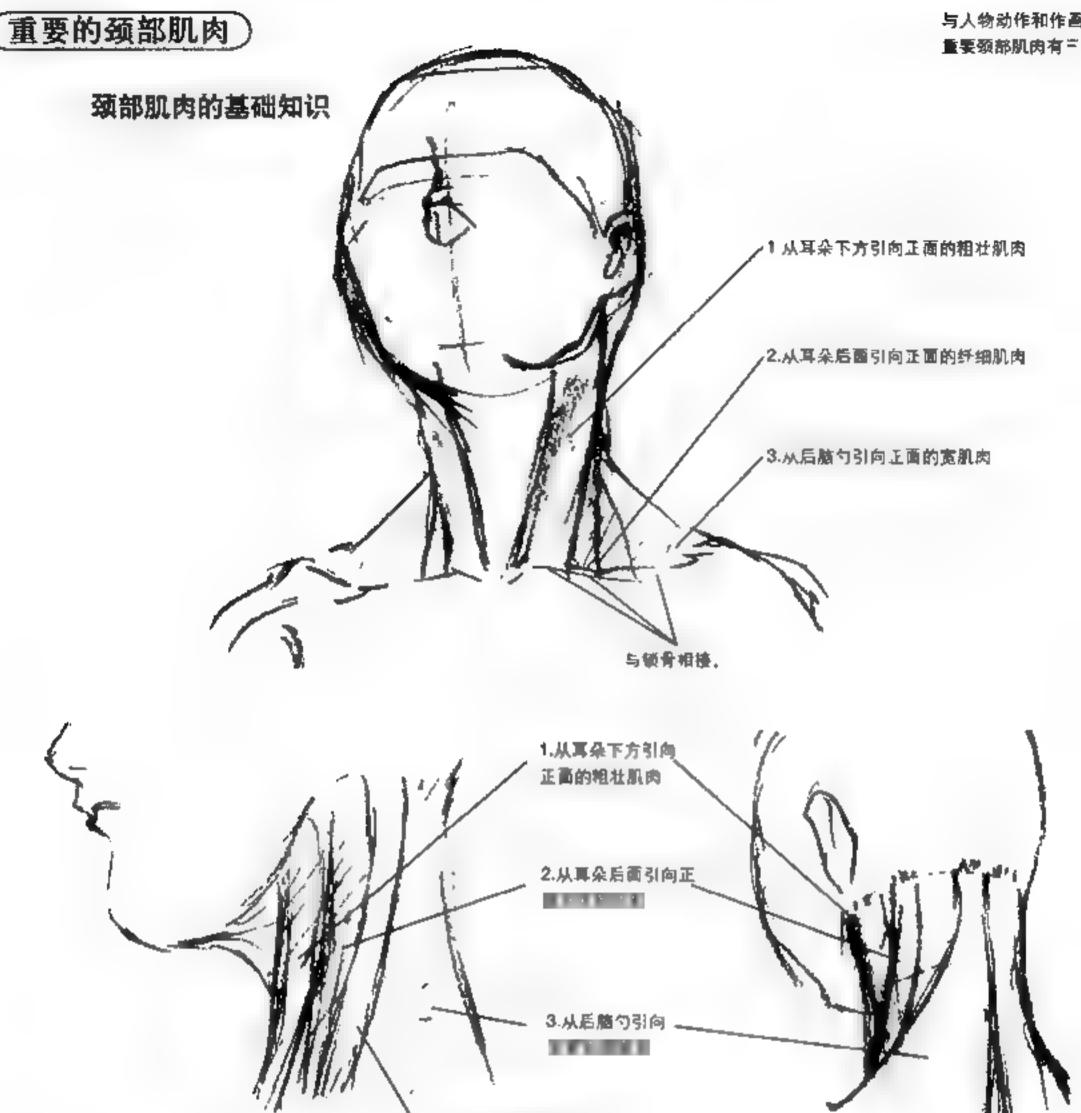
在下巴康部的大小方面,男女基本没有差 异。要把男性的脖子画租、并加入较多表 现肌肉的线条。

背面

只要在颈部基出两条肌肉线就可以了。

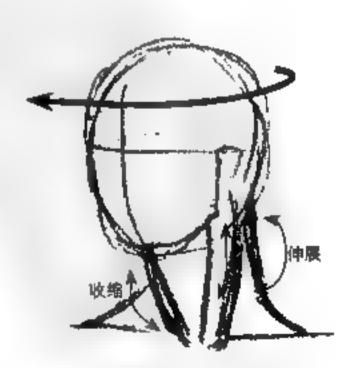
动作的基本构成一肌肉的伸缩

【左右横斜一左右伸缩】 引向肩部的肌肉也跟着 同种给。

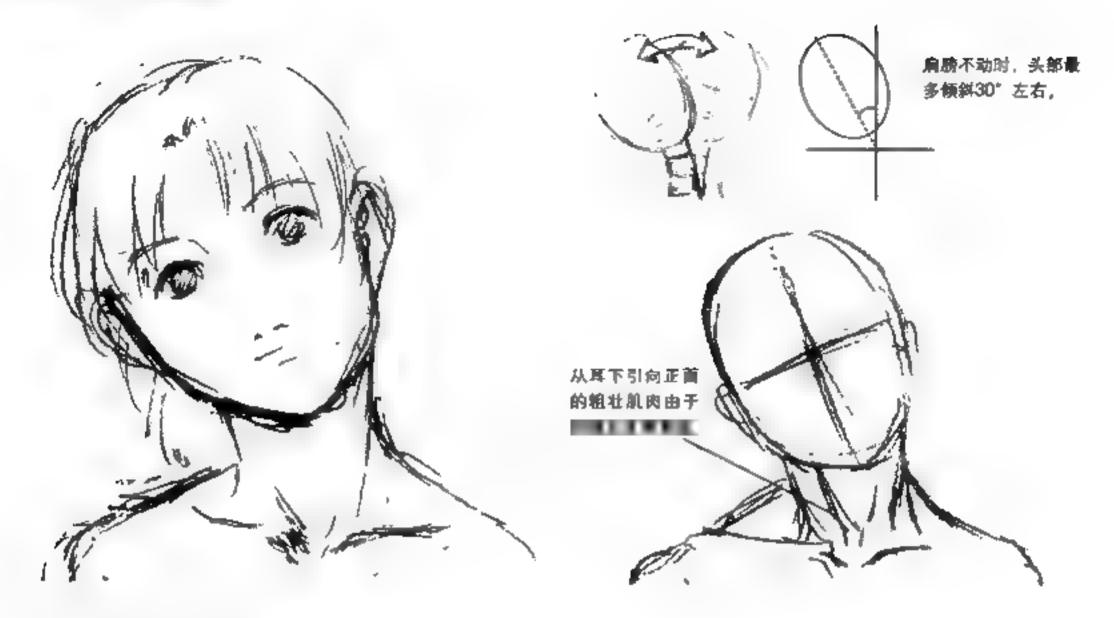

作曲时可以忽略的肌肉。

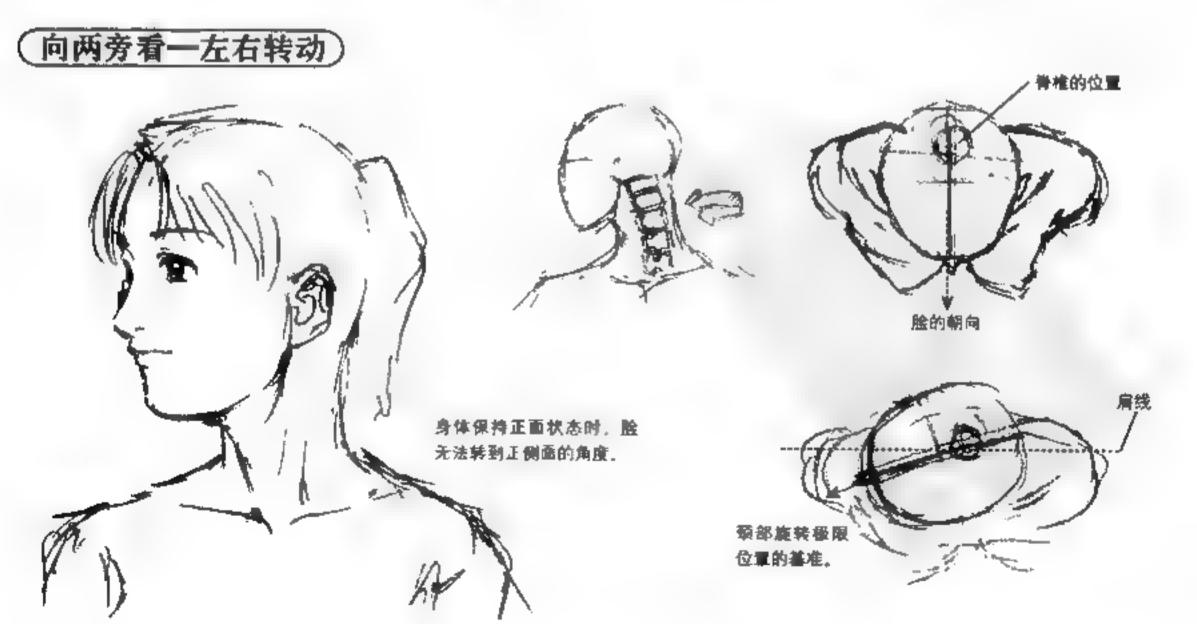
[左右转动—复合伸缩]

歪头一左右倾斜

保持政治期前周級上指。

上下动

向上

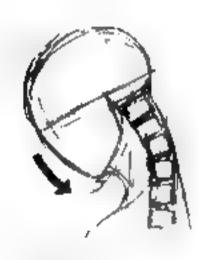

如果对眼结进行强调,那么即使 脖子不粗也能和女性形成区别。

向下

W. W.

即使张开嘴 下巴也碳不到胸 都。以下颚的位置为基点,头

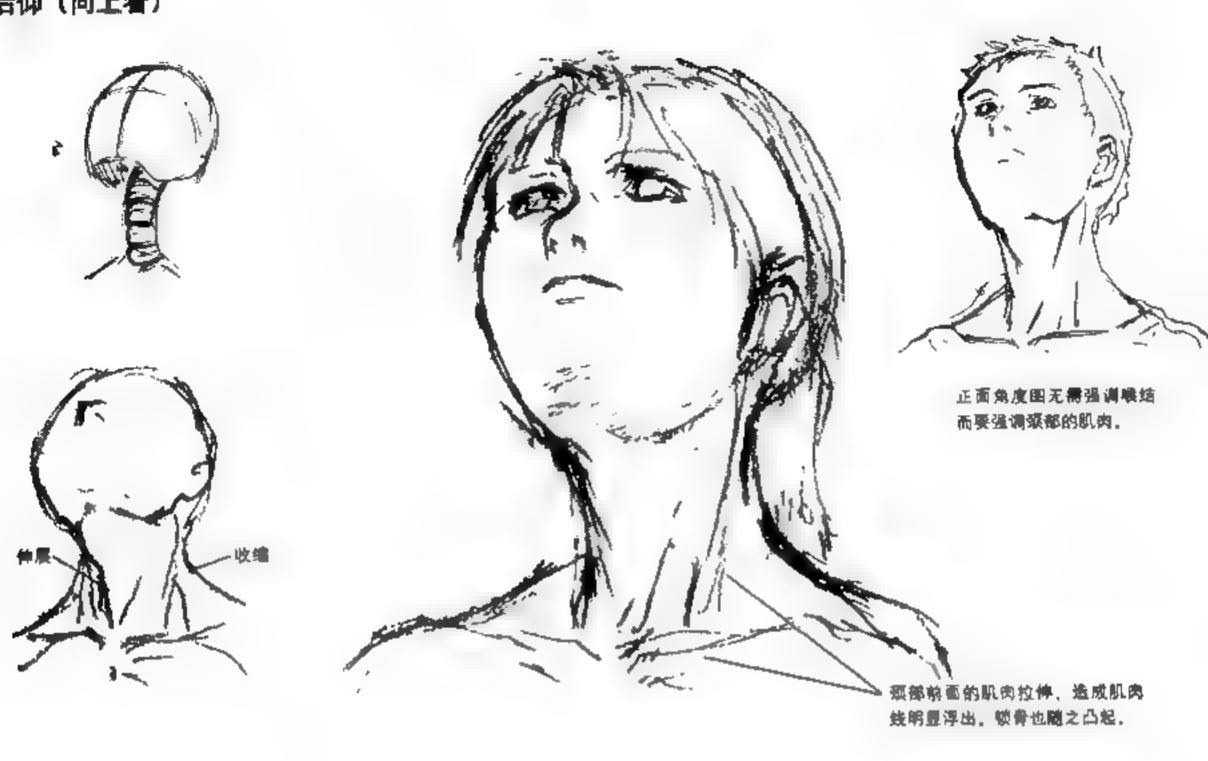
部从上颚开始向上提升。

The start of the s

对于脂肪很多的肥胖角色 類節埋在了內里。

后仰(向上看)

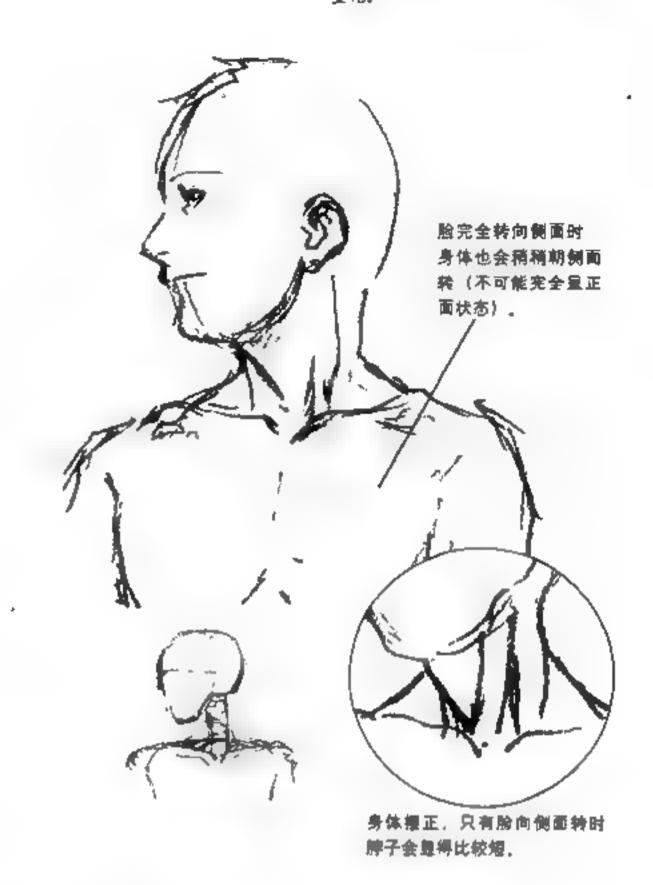
头部、颈部和身体

要注意身体的朝向会随着脸的朝向而 变化。

脸朝儒面

脸和身体同时朝侧面转时,脖 子会量得比较长。

朝着正面的脸

朝着正言的身体

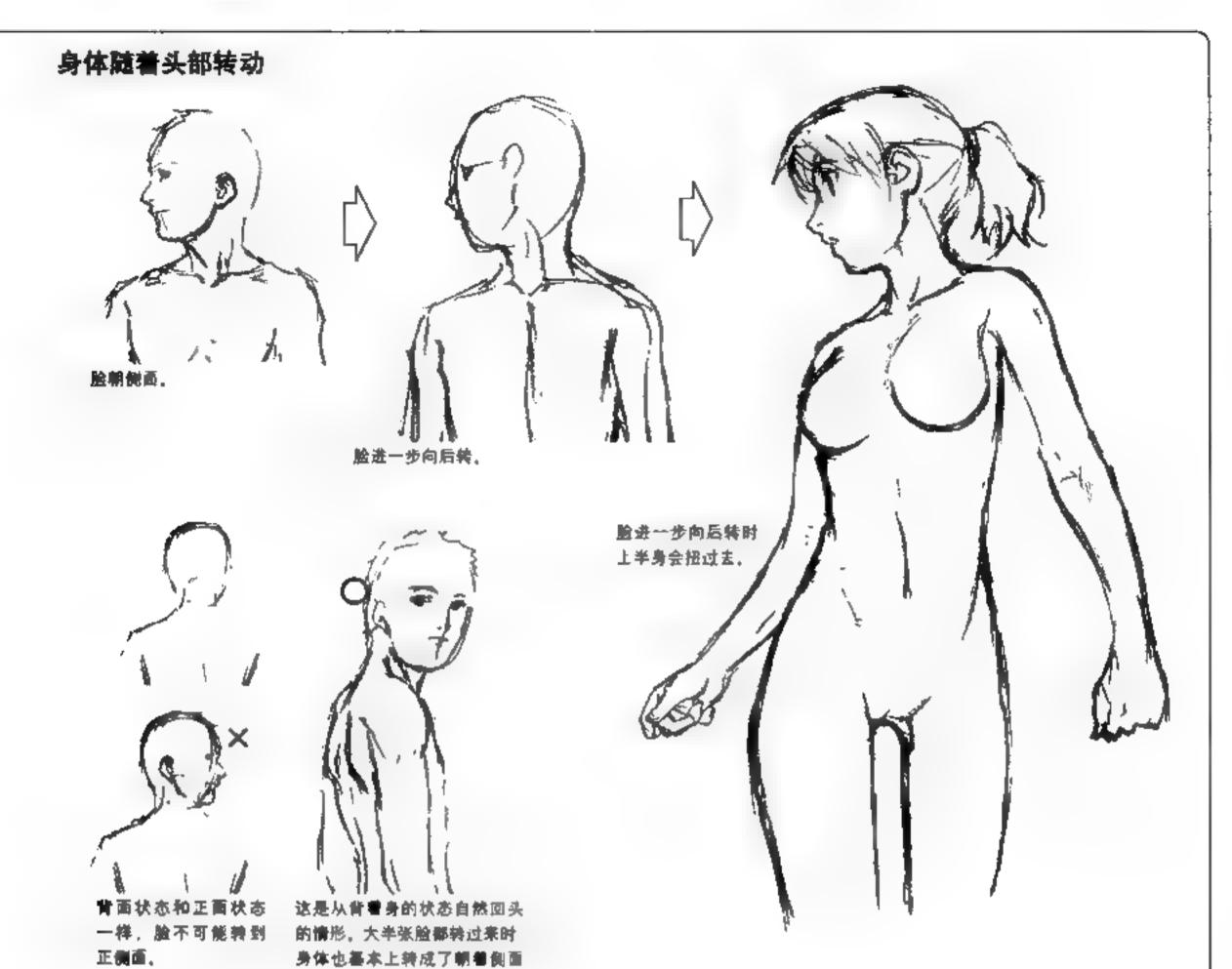
朝着正侧面的身体

身体朝侧面 脸转向正 面时、身体也会模像 朝正面转,颈部轮廓呈 'く' 形。

注意不可能有脸朝正面 而身体却朝着正衡面的 情况发生。

颈部的各种轮廓

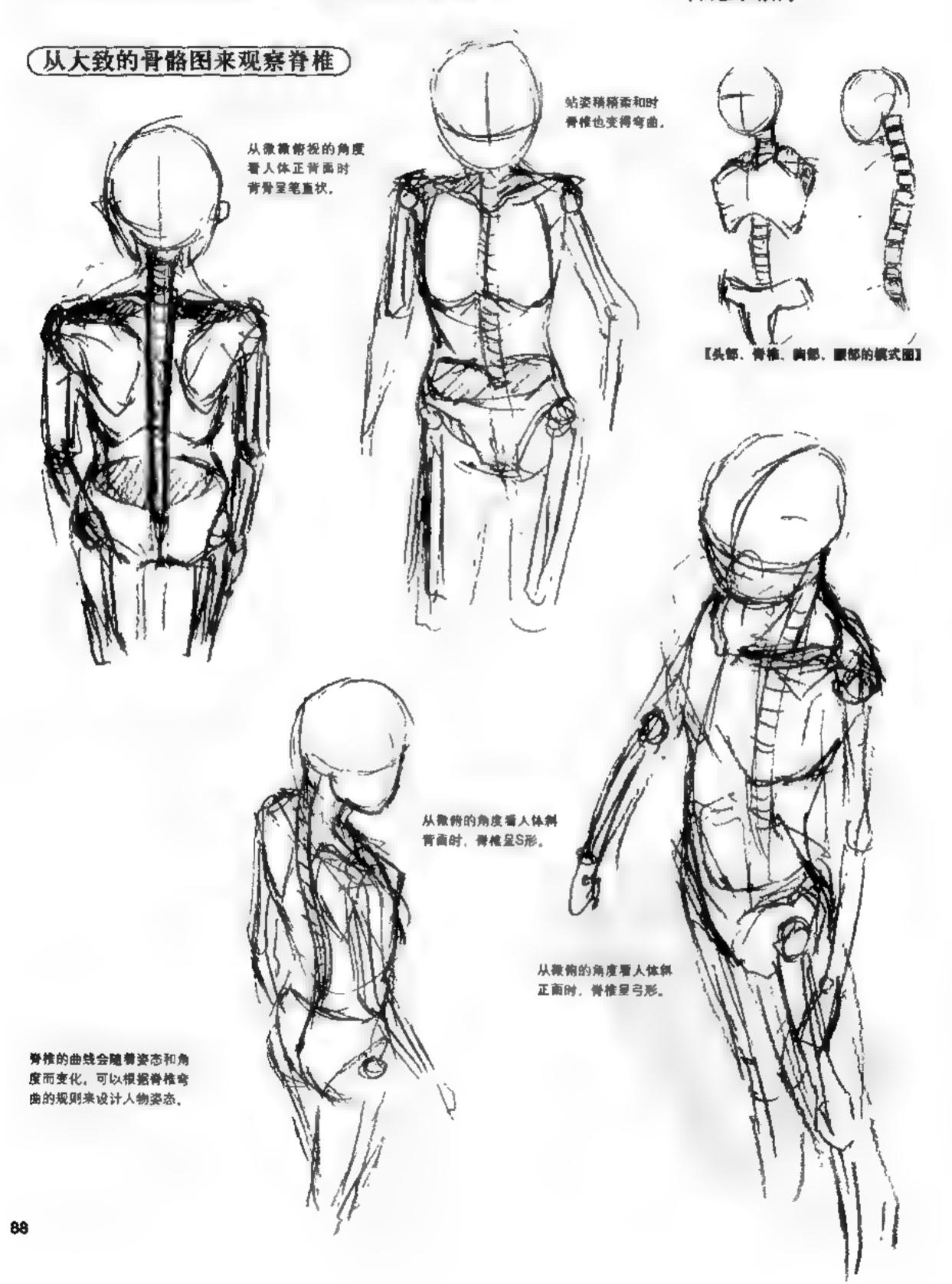
状态。

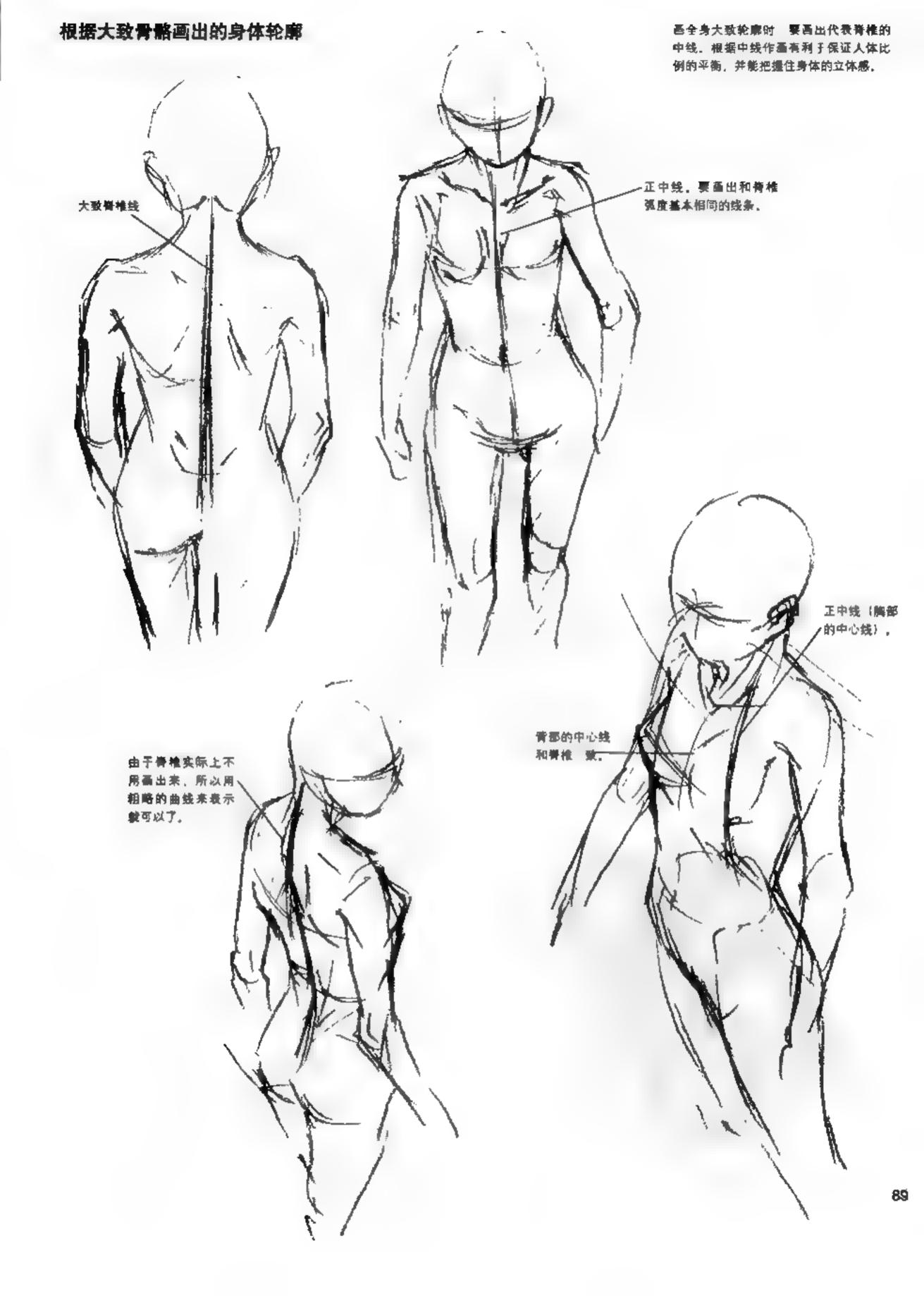
預部的作用是连接头部和身体,即使脸部朝着相同的方向。**弱部** 还是要根据身体的朝向基出不同的形状和线条。

2. 脊椎的构造和躯干动作的基本知识

让我们来学习以脊椎为核心的躯干的基本动作。

左右动

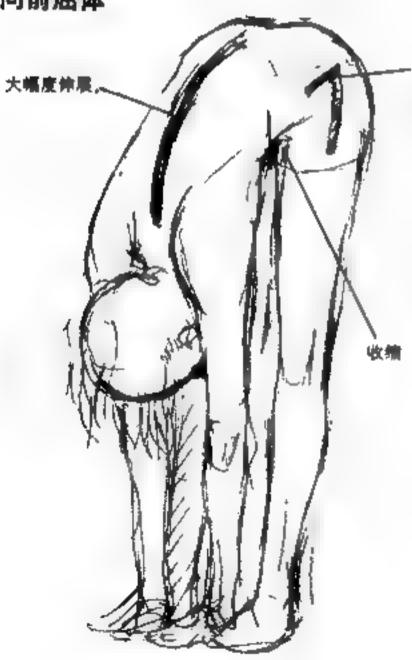
作品重点在于腰部。要设想是 以腰部来进行大棚弯曲,而青 椎本身并不剧烈弯曲。

整条脊椎一点点地弯曲。

人的上身无法大幅度地向两 侧弯曲、最多弯到45°左右。

前后动

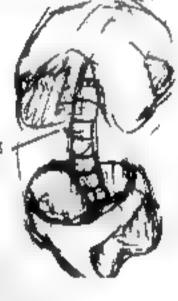
大幅弯曲的重点部位是號 关节。清注唐脊椎本身不 可能考成U形。

脊椎的强度要高 成平緩的曲线。

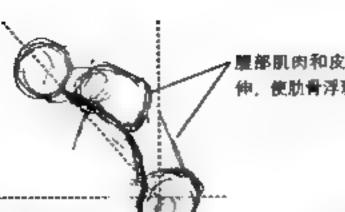

歷都不可能形成折角。

向后仰体

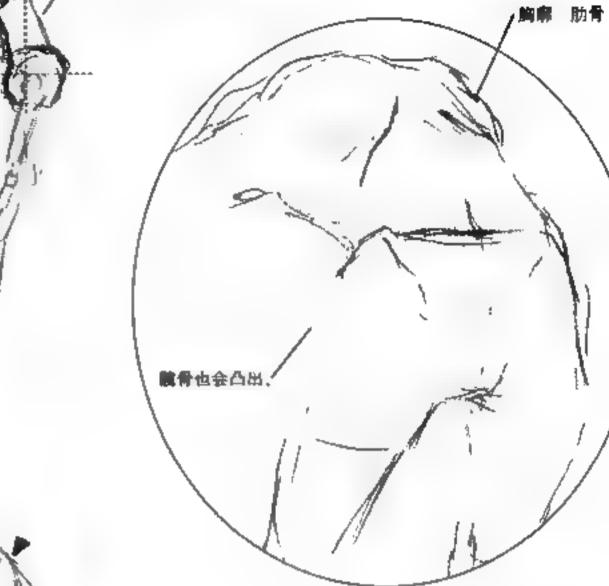

后仰量多达到

45° 左右。

雕都肌肉和皮肤用力拉 伸,使肋骨浮观出来。

在大致轮廓中 部和骨盆部分。

抬起似的动作

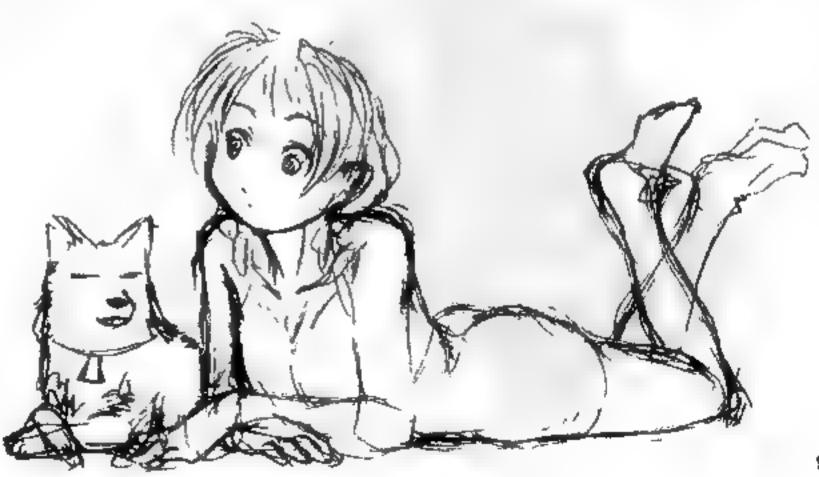
这是向下趴着抬起背的状态。

由于上身仿佛直起。所以整个 身体看上去呈大幅后仰的状态。

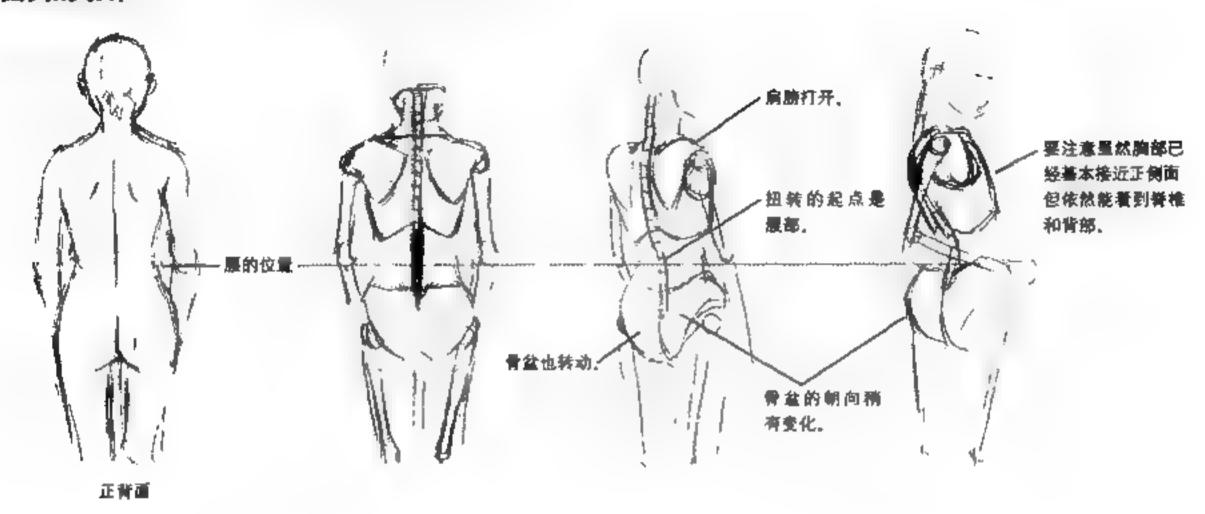
身体轮廓呈八字形。 因而后仰状态整得很

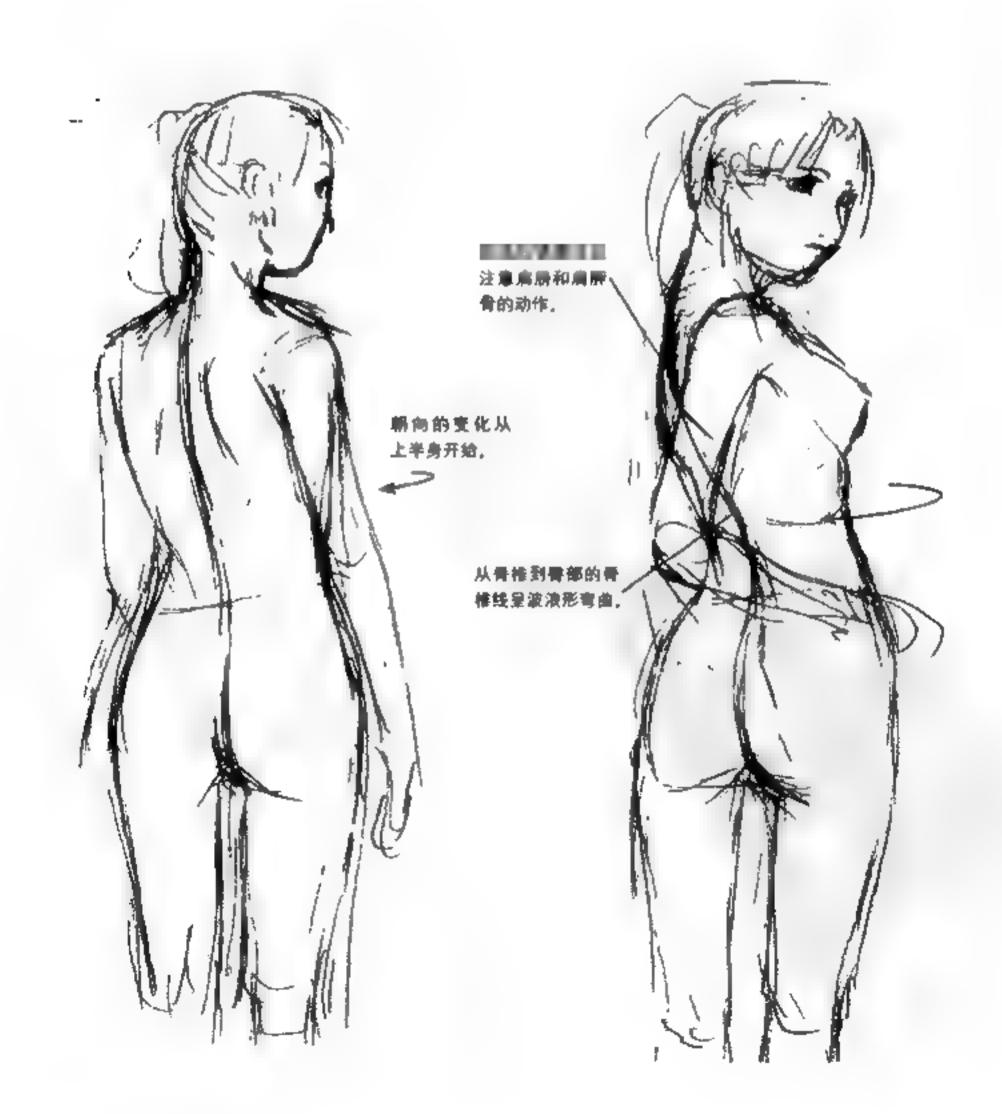

扭转身体

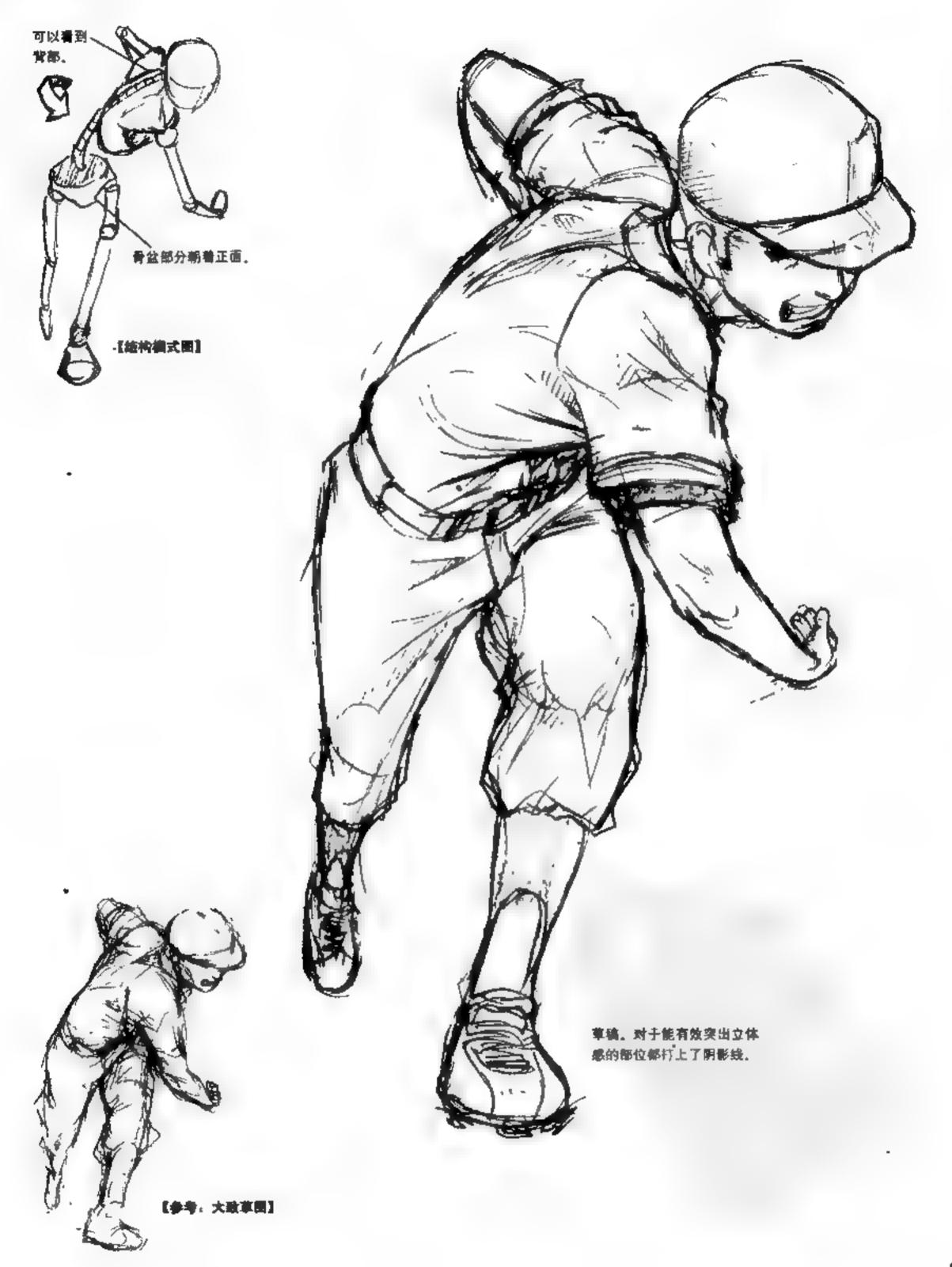
回头的动作

腰部。扁部和头部联动构成身体扭转的动作。

投掷动作

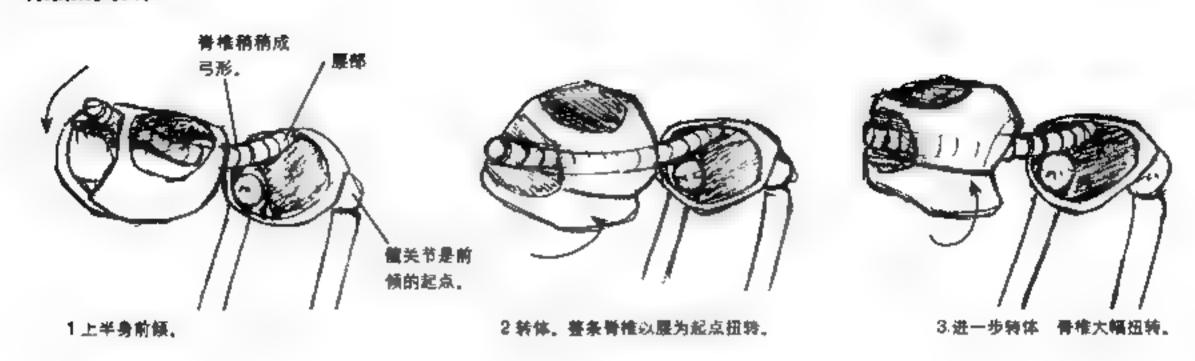
联合脊椎、颈部、腰部和髋关节的综合动作

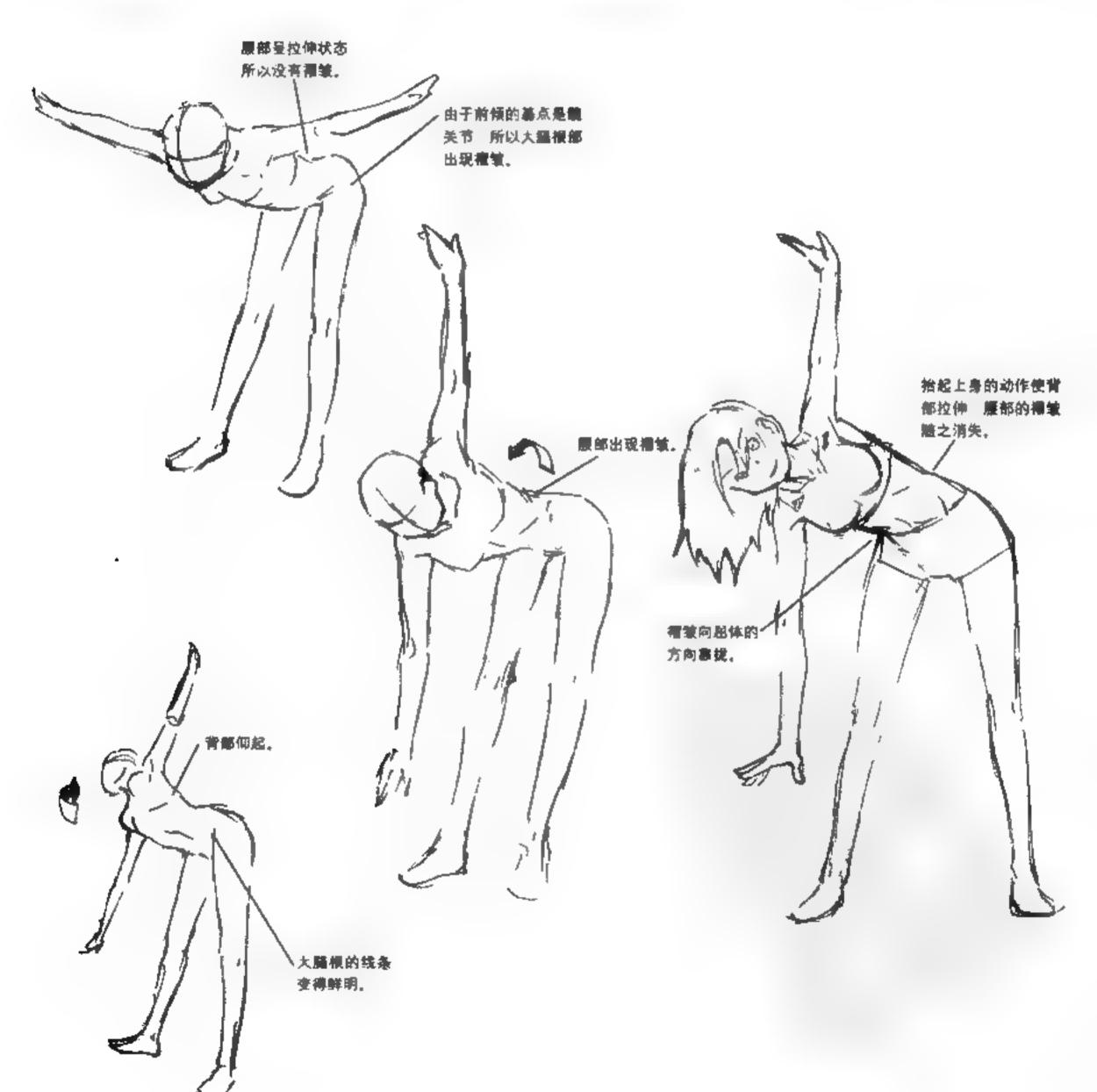

扭身的姿态

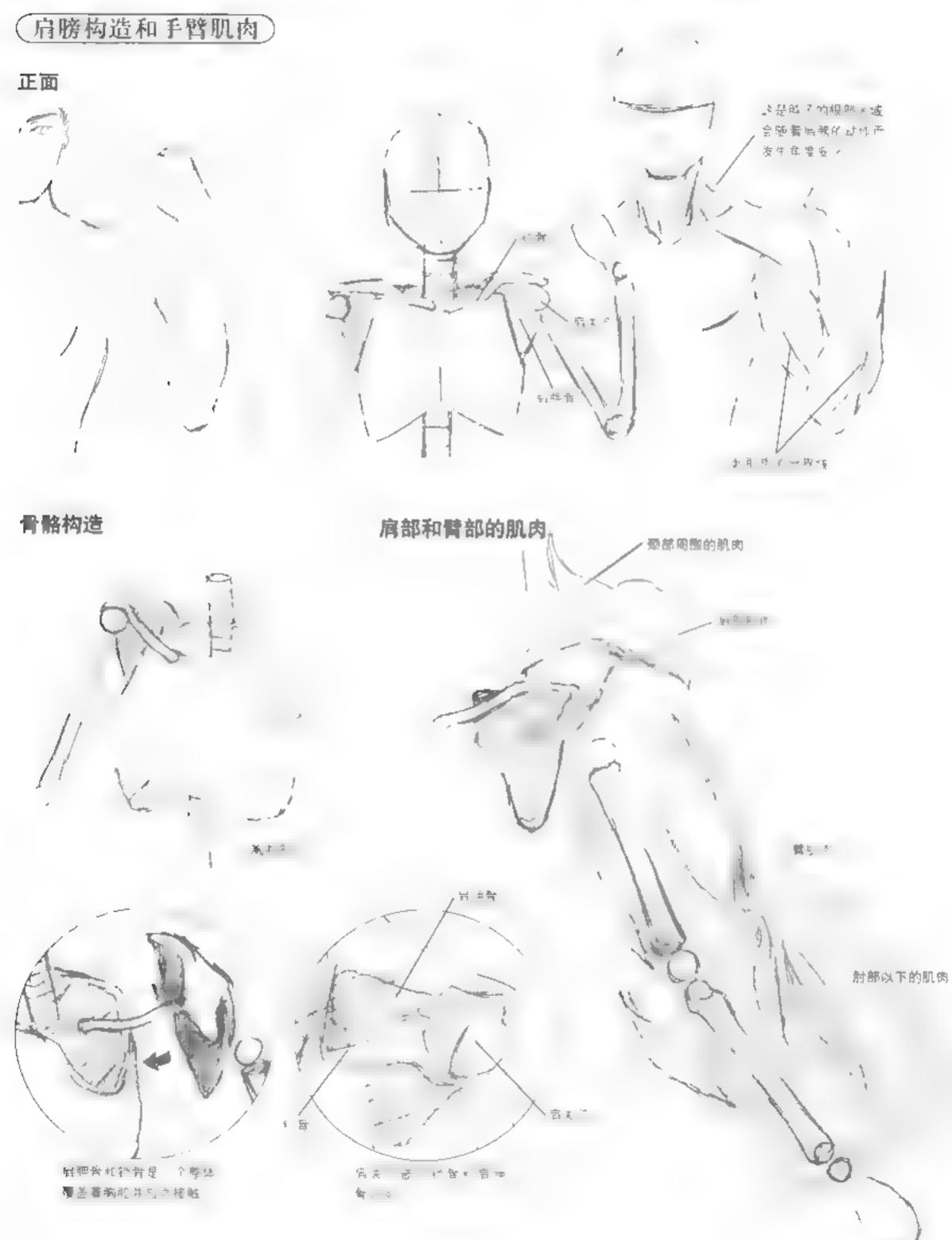
做操的动作

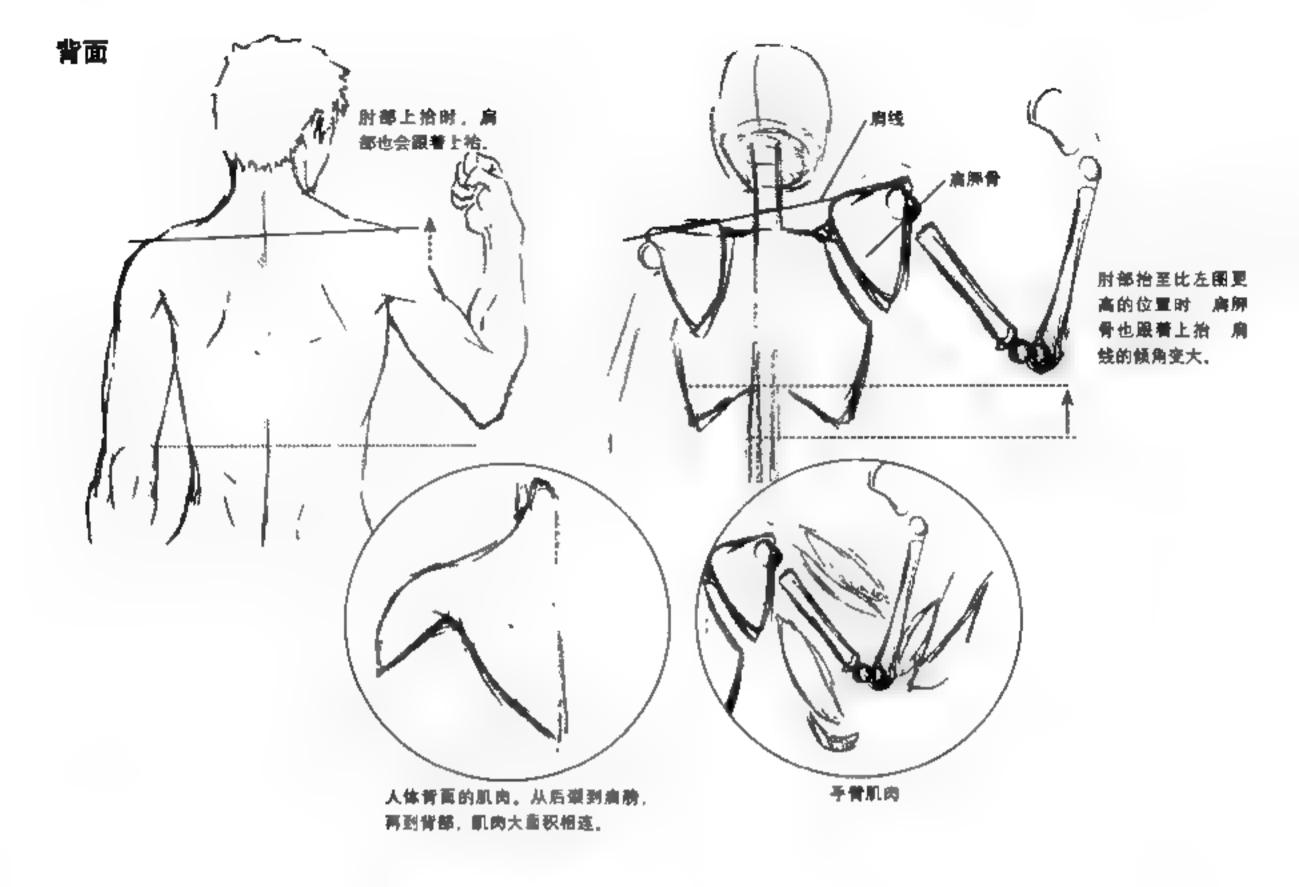

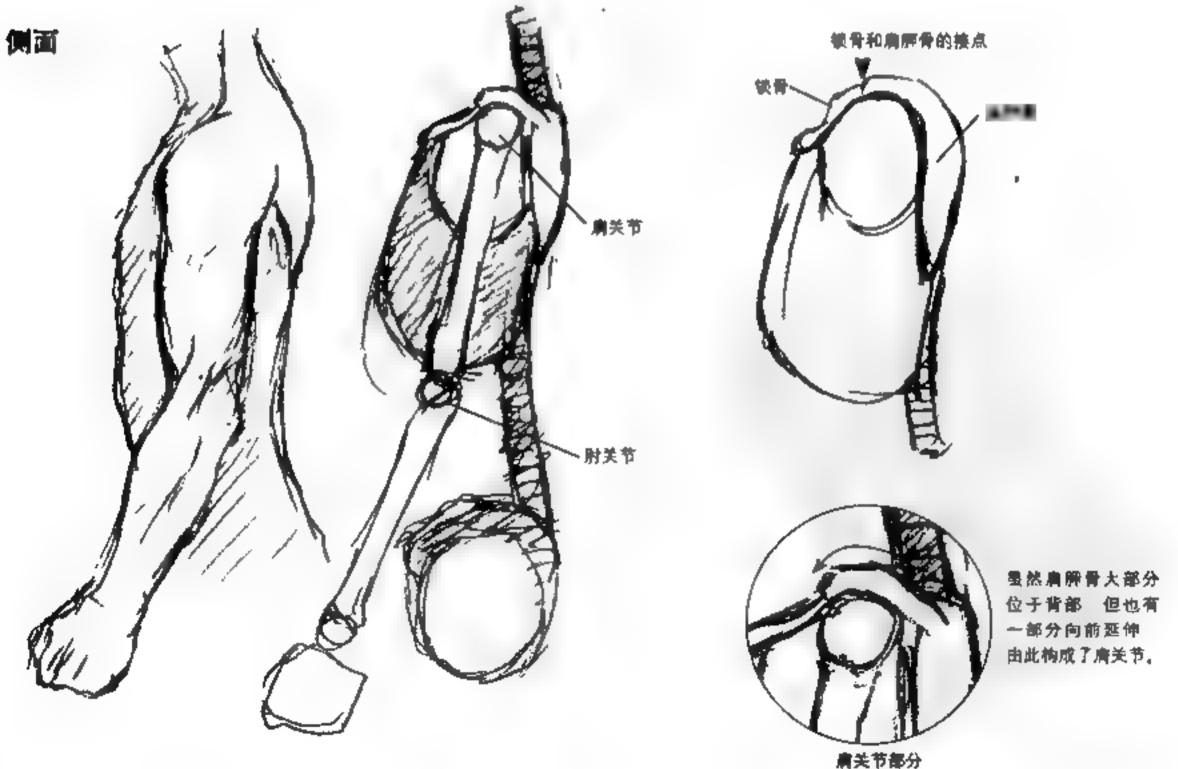

3. 肩膀与手臂的连接和动作的基本知识

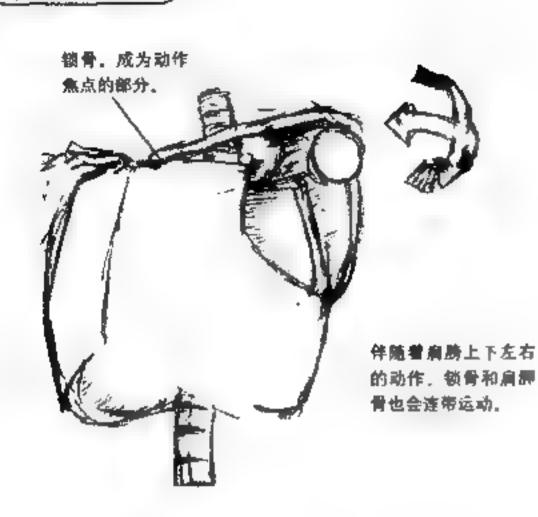
肩关节与肩胛骨和锁骨相连。让我们来学习手臂和肩膀的构造。

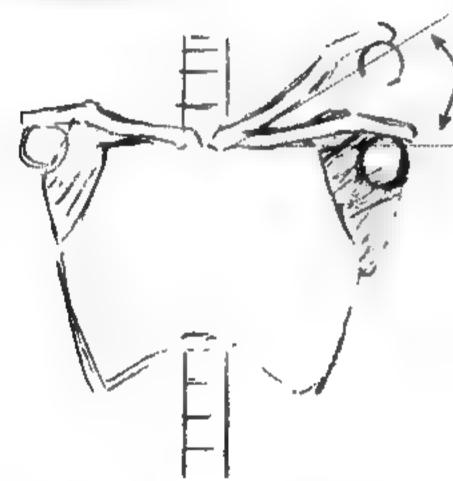

肩部的动作

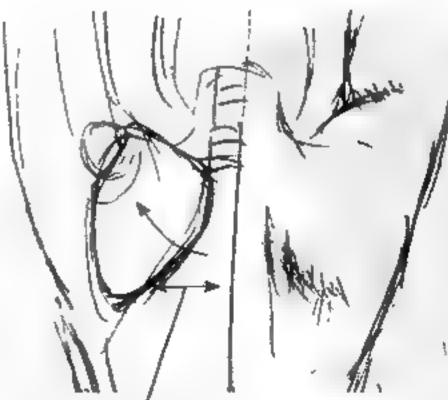

上下的动作

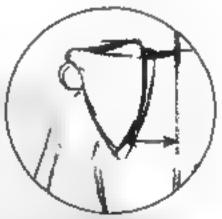

锁骨和肩胛骨连带着运动。

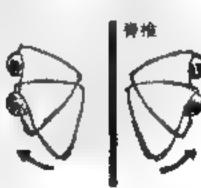

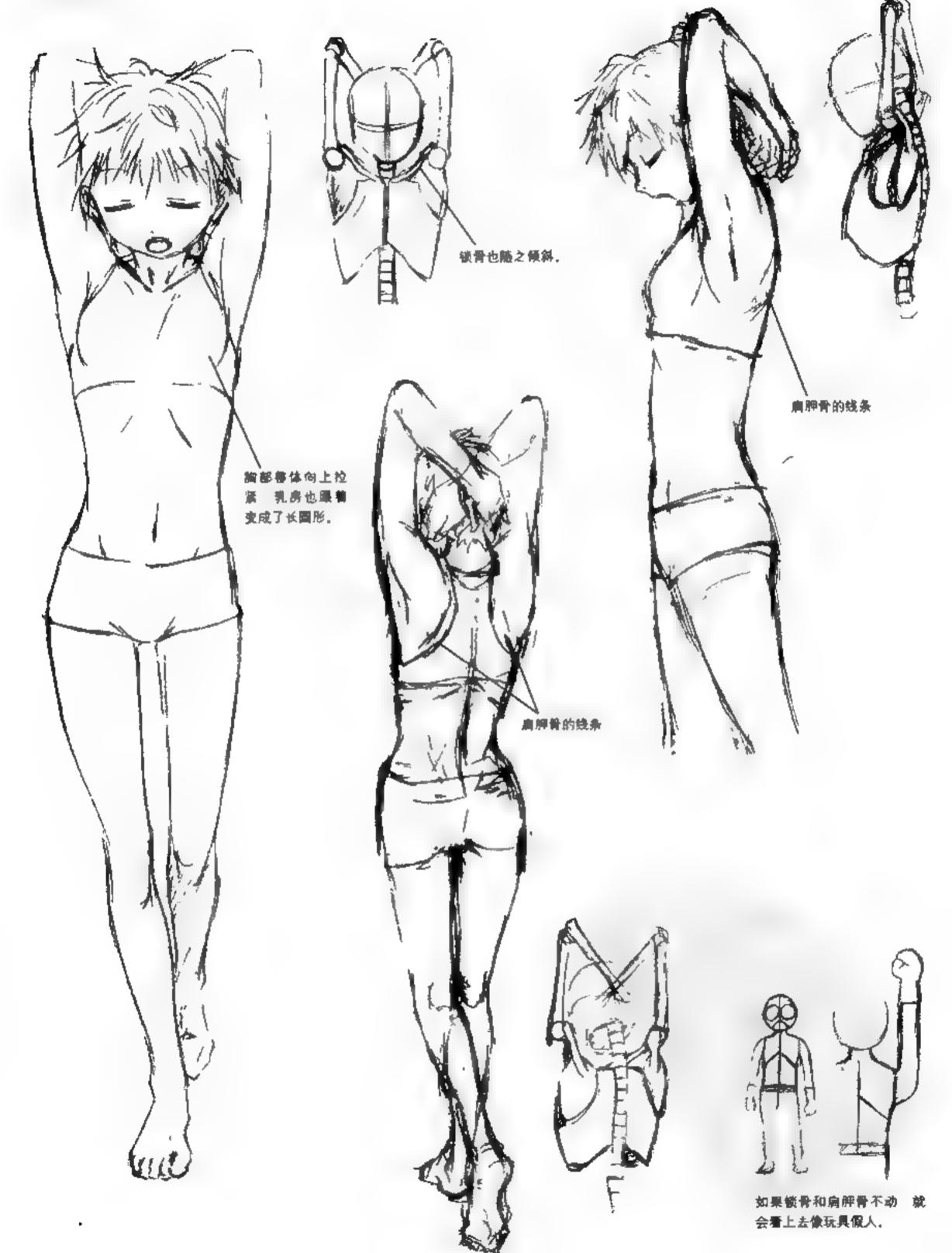
椎的距离会大大改变,而背部的表情 也会跟着发生变化。

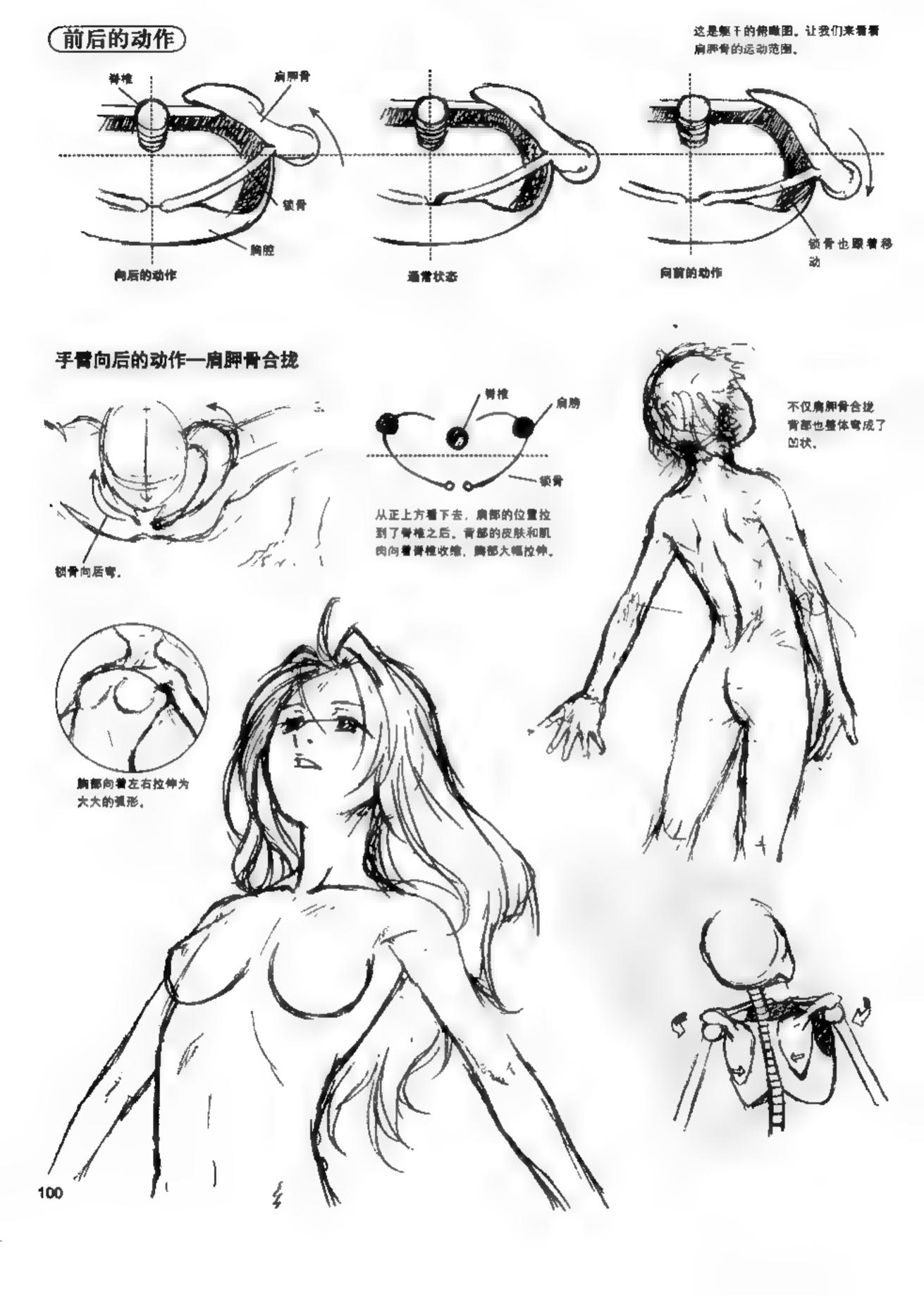

肩胛骨的通常位置

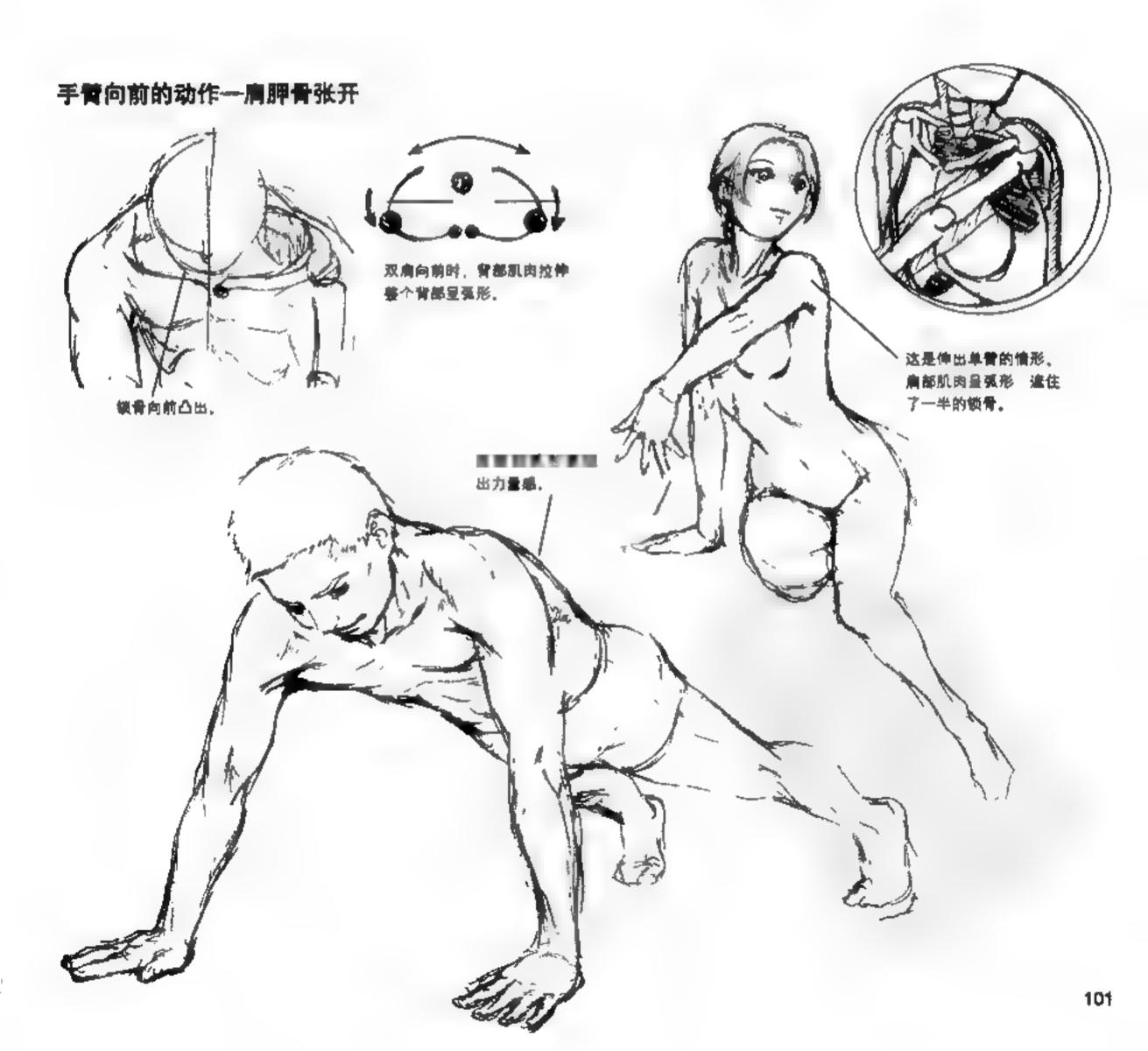

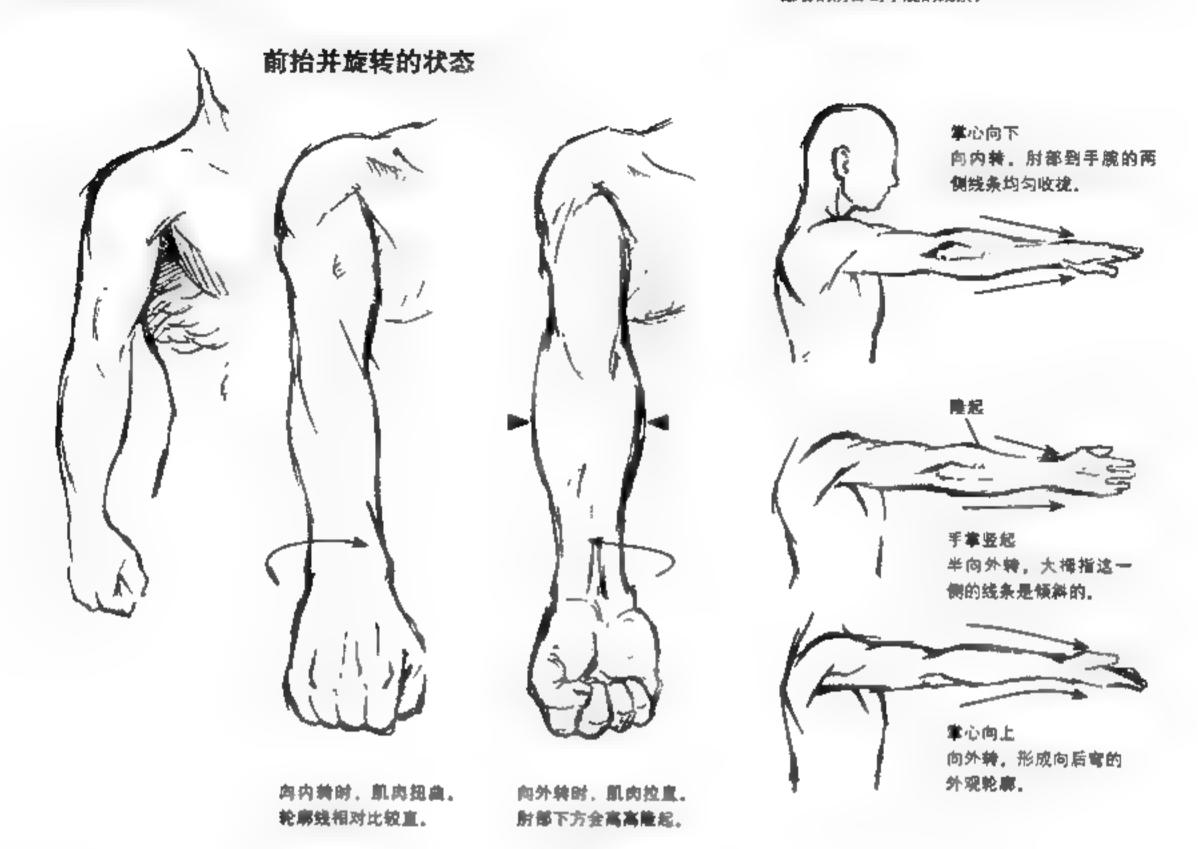
随着双臂的抬升、肩胛骨斯 斯这商青椎、星八字形。

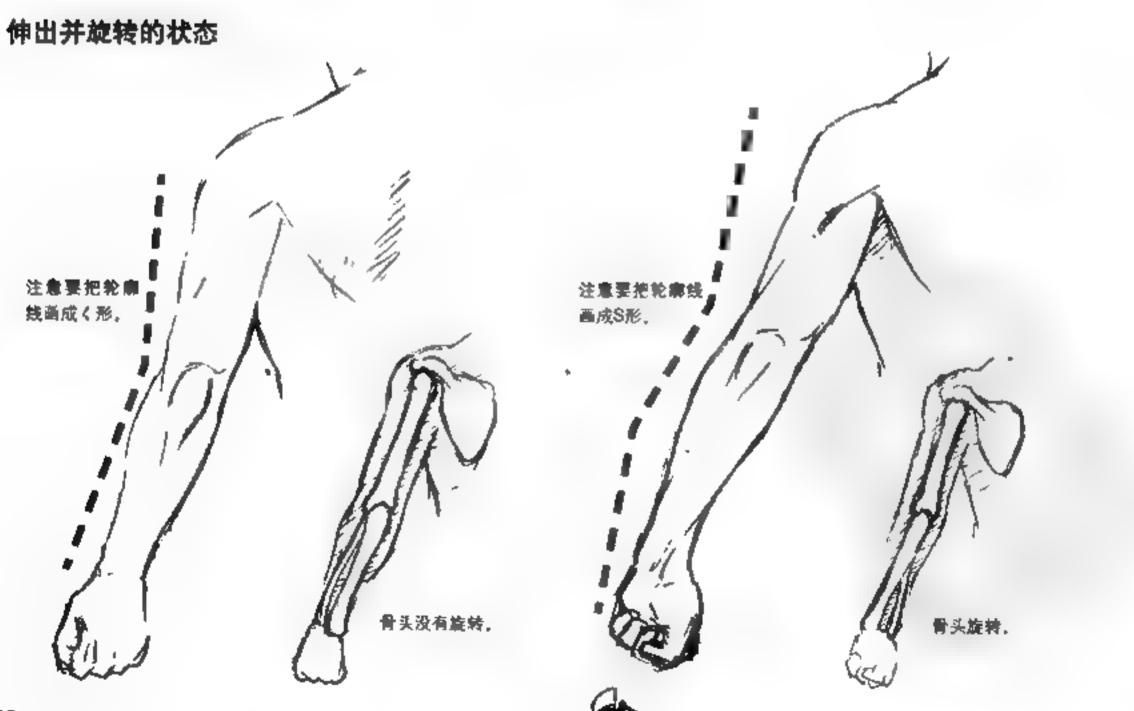

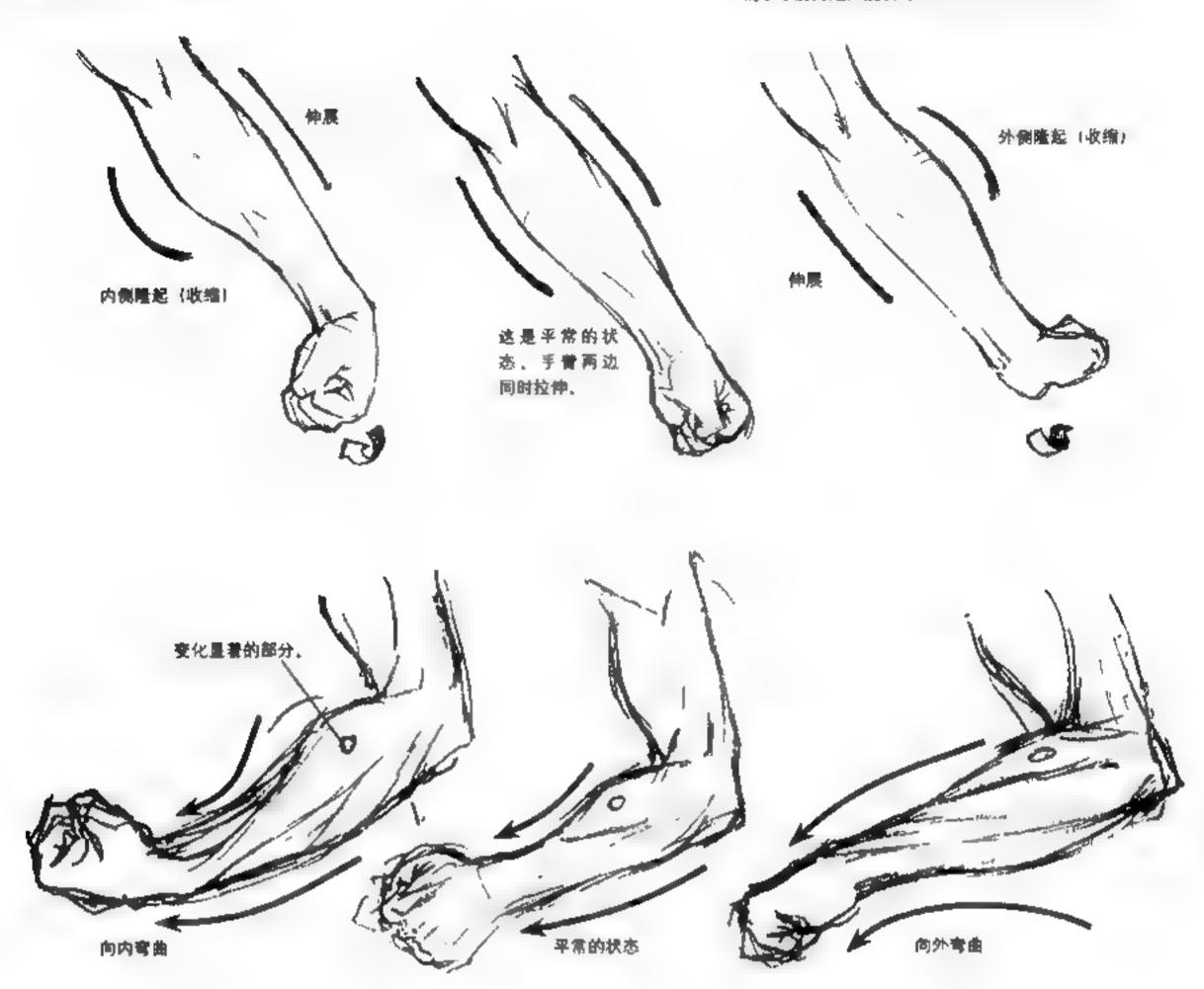

手腕弯曲的状态

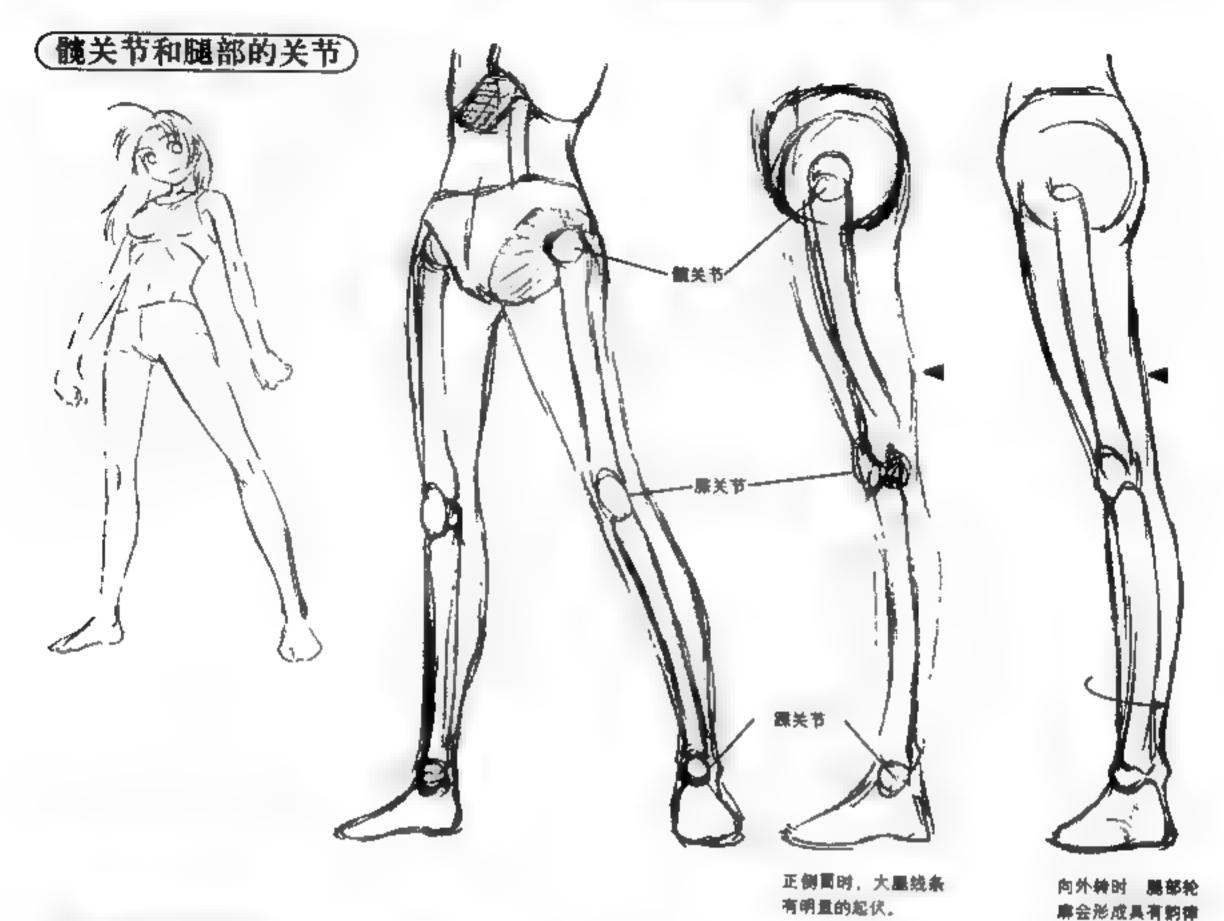
肌肉的伸展和收缩带动手腕动作。会使手臂轮廓发生变化。 而以手肘为起点旋转时 上臂部分不会发生变化。

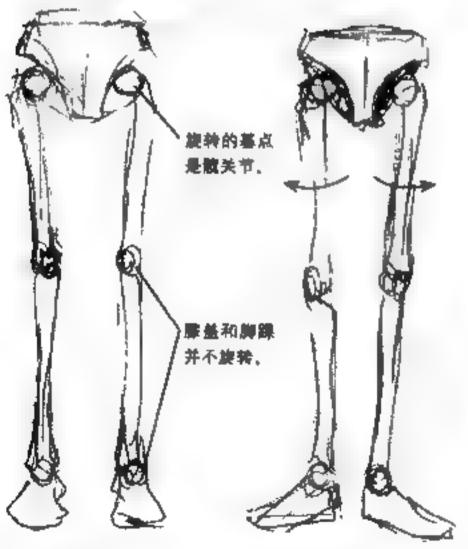
正質的状态李寶神童时 线条平 图收缩动作而 形成的圆弦 伸展的动作

4. 腿部构造和动作的基本知识

髋关节的旋转(腿的朝向)会引起腿部线条的变化。要注意膝盖以下的部分基本上是不转。

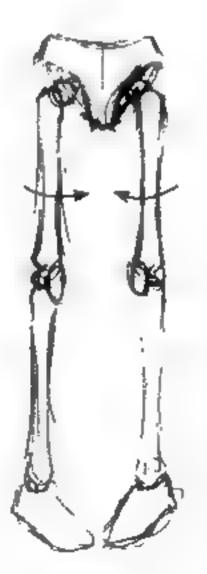

髋关节的旋转

挺直的状态

向外侧旋转 如果没有经过训练,最 多只能转到这样的程度。

向内侧旋转

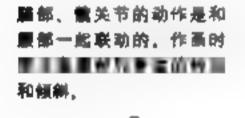
104

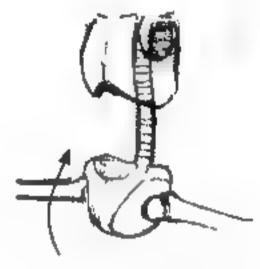
左右打开

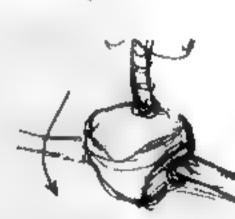

骨盆向后倾斜,背部会 像猫一样号起。

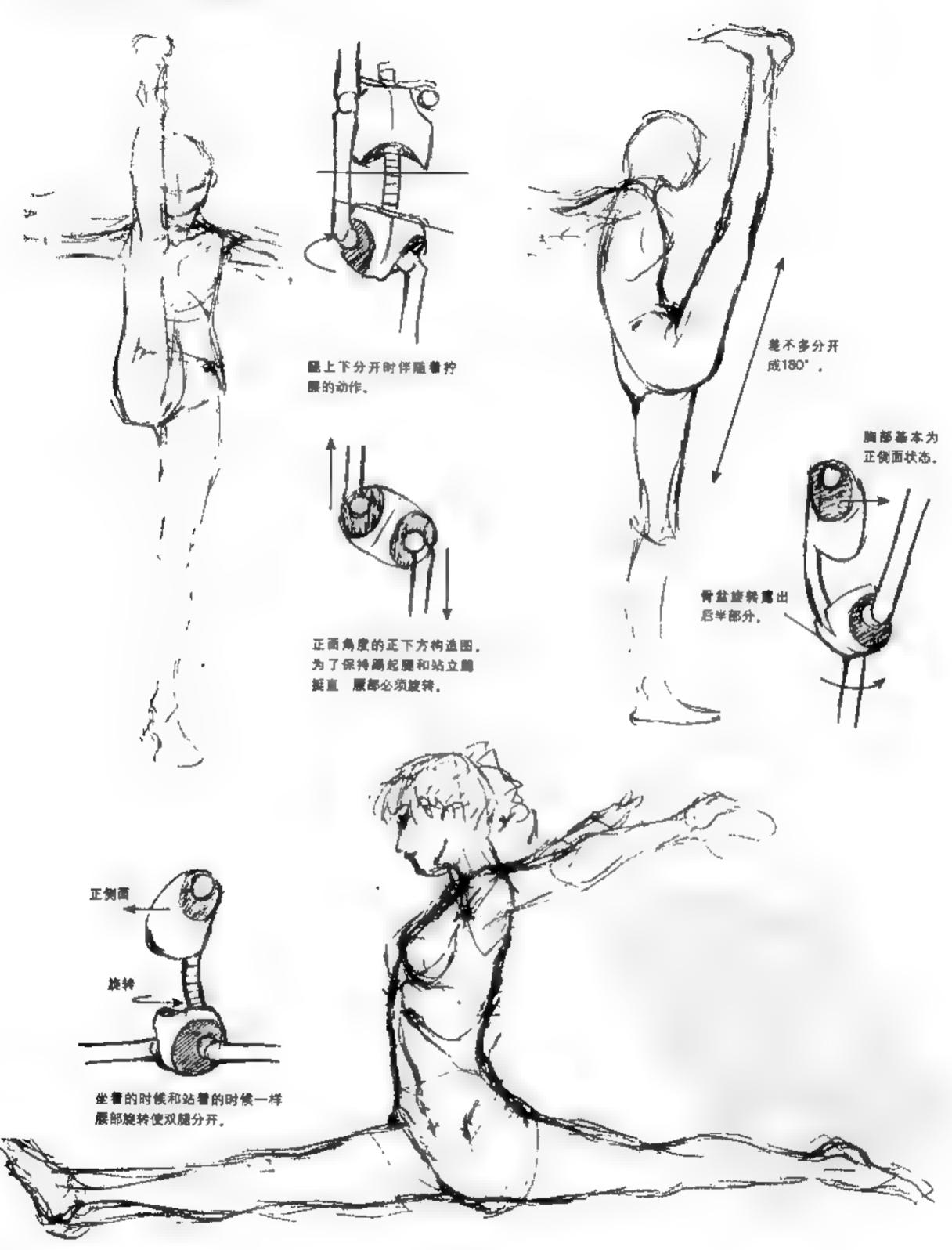
腿部线条量平罐的W形。

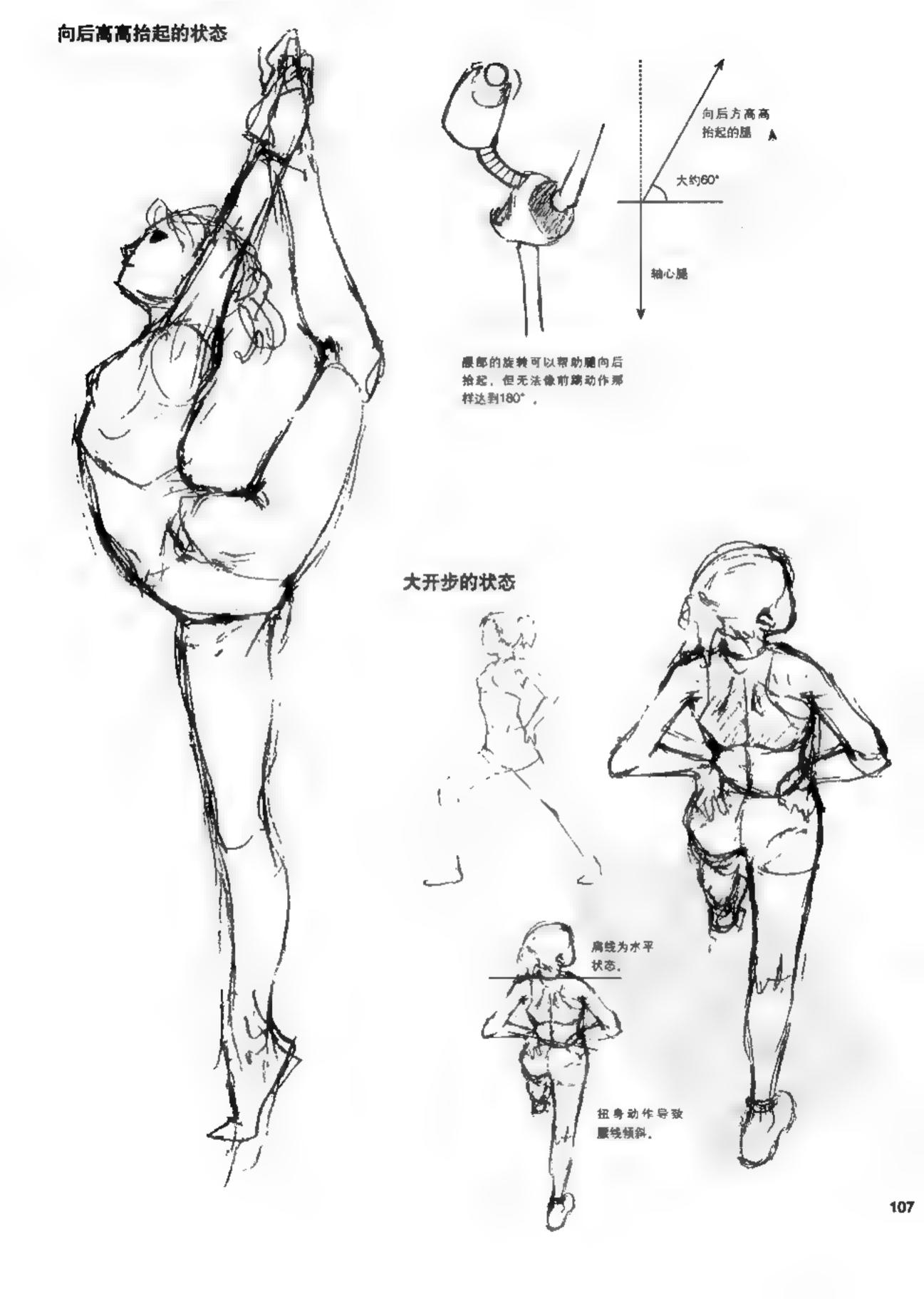

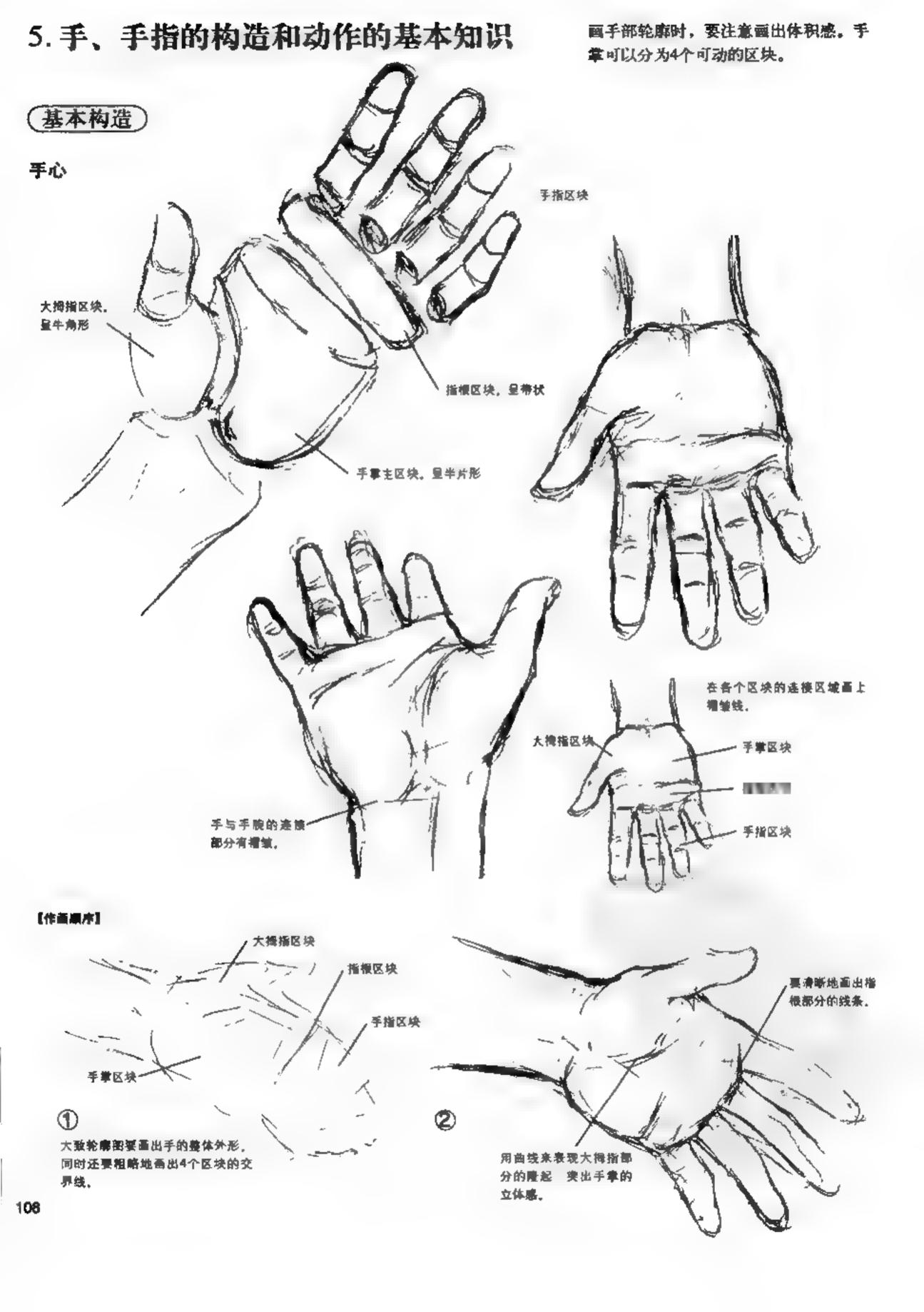

骨盆向前倾斜,腰部为了保持平 衡弯成弓形 形成挺胸的姿势。

前后(上下)的动作)

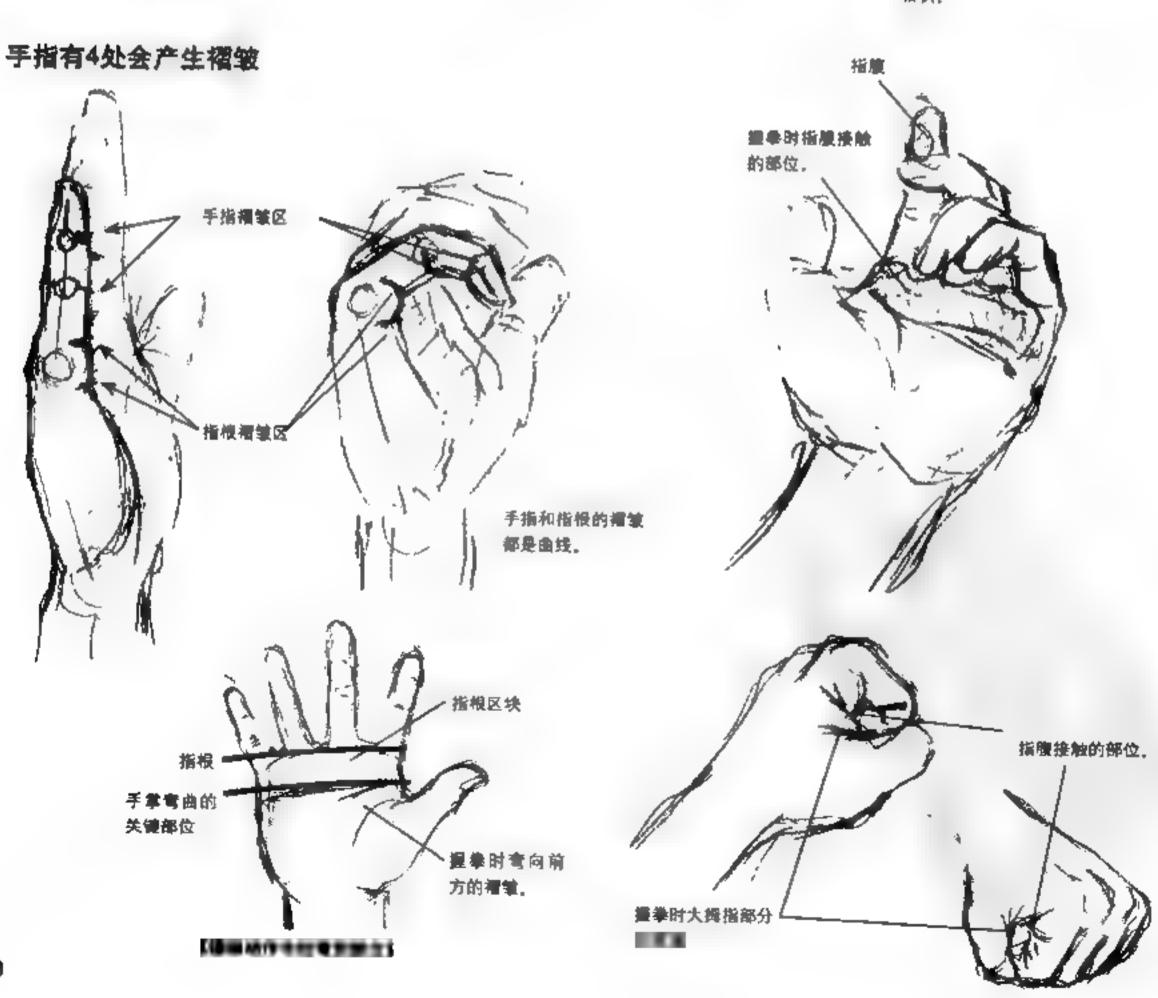

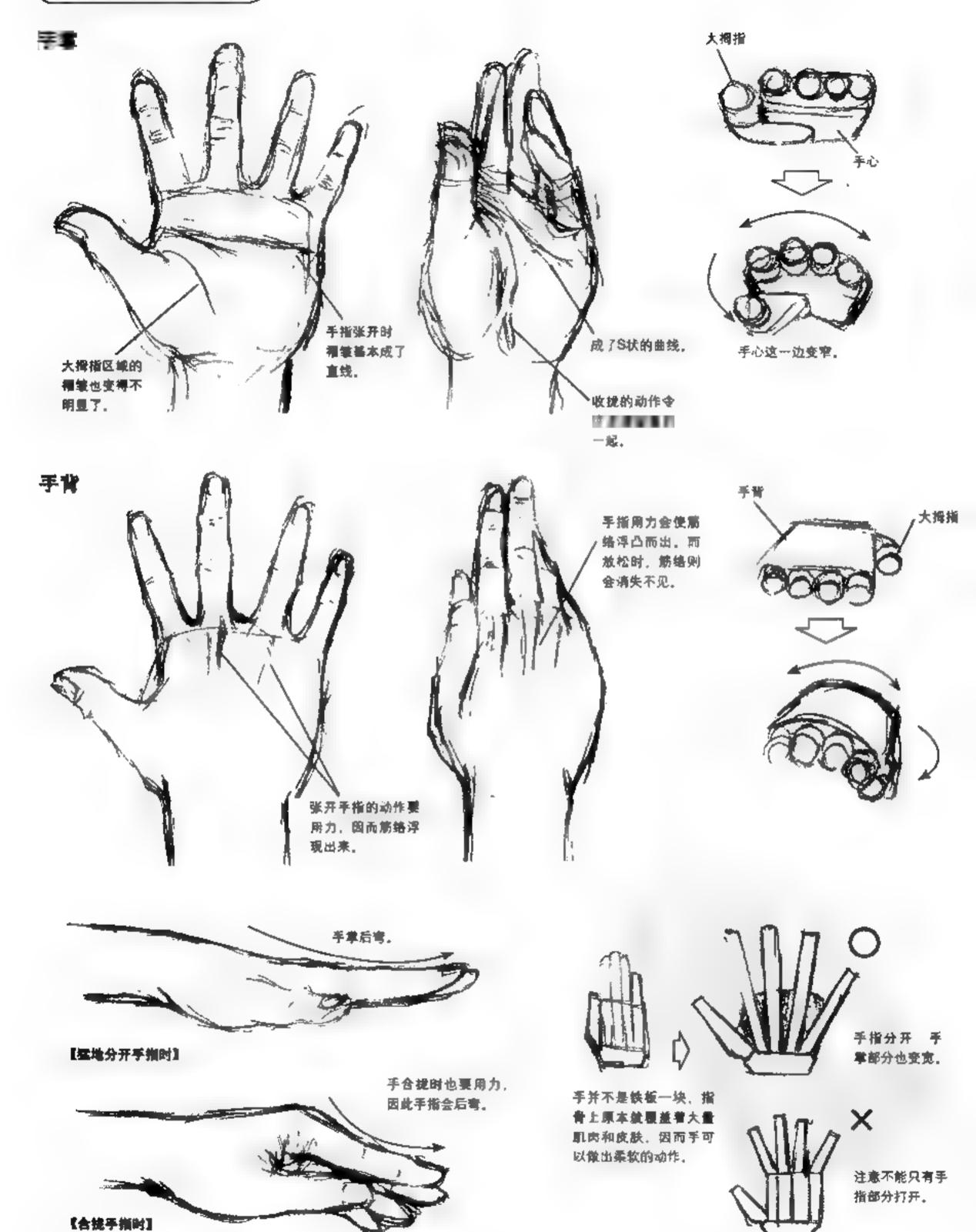

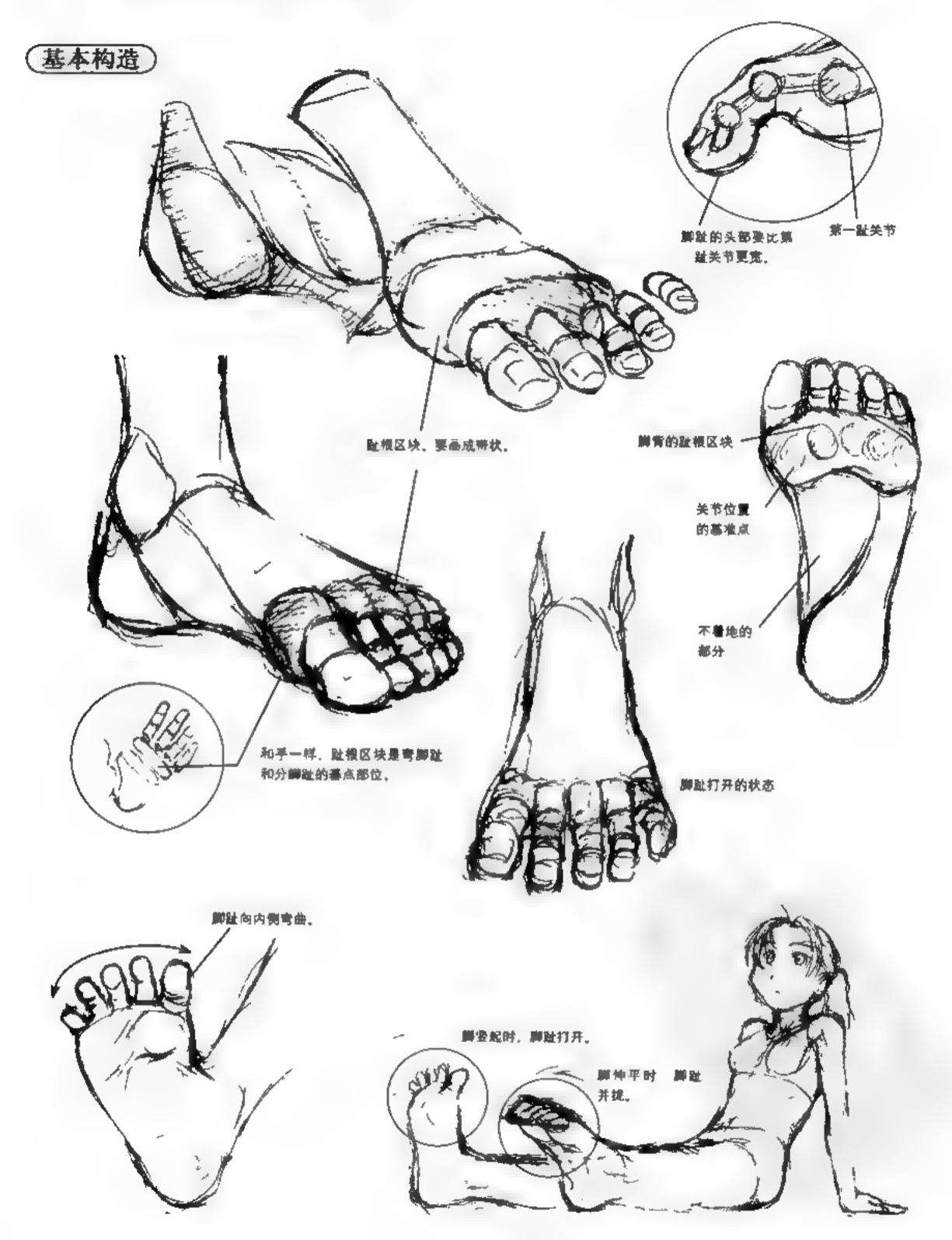

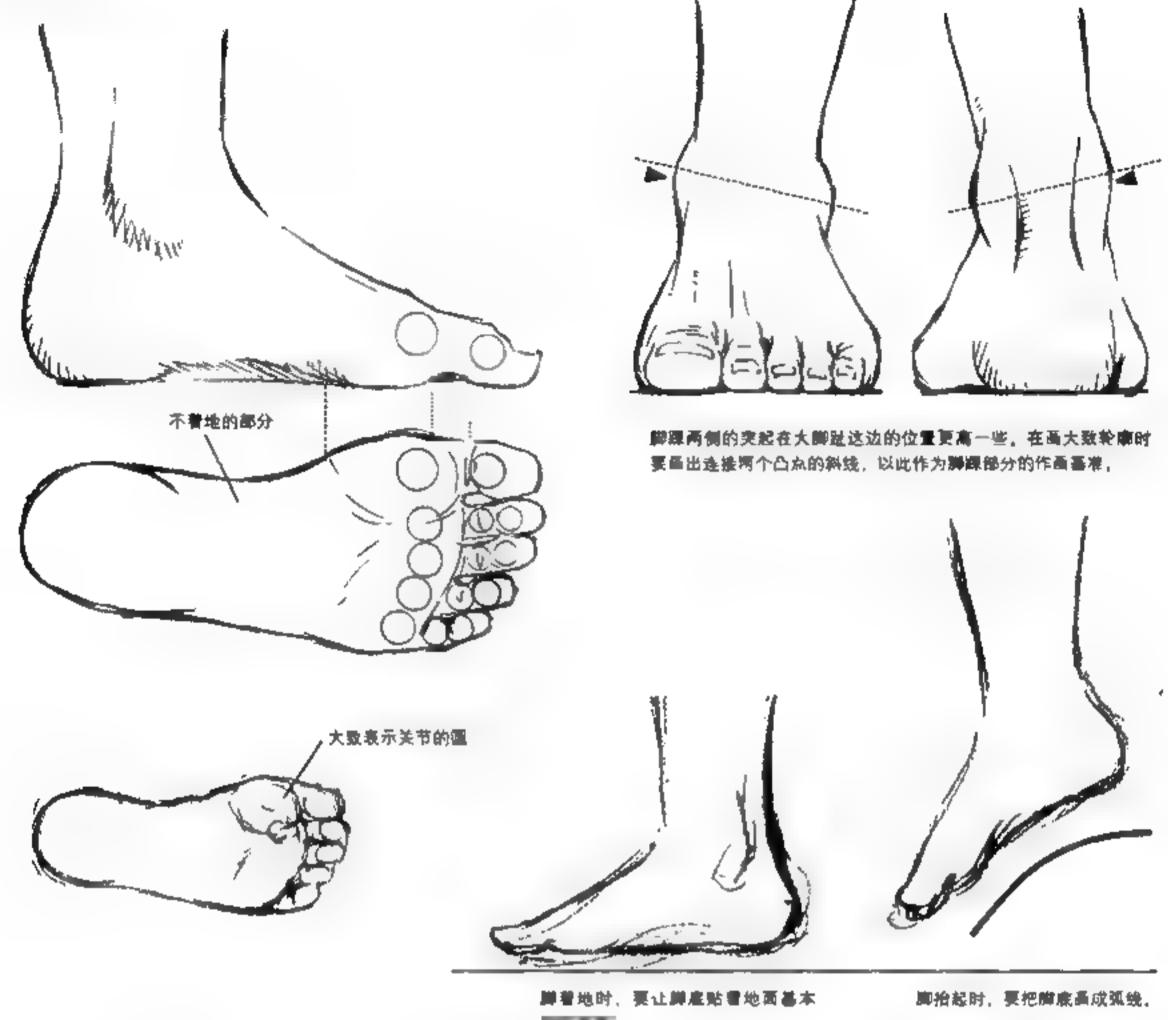

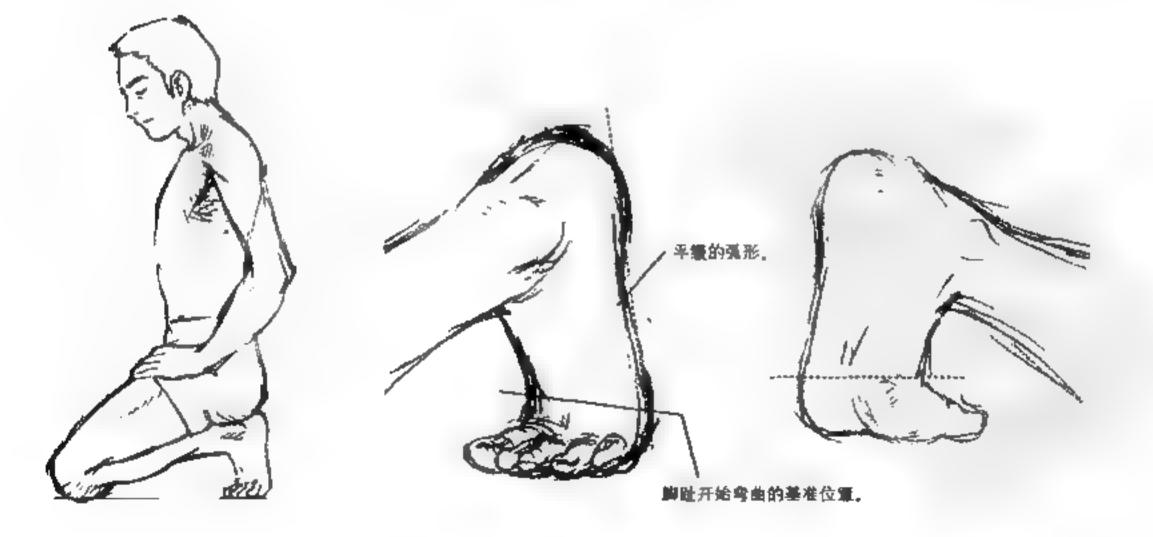
张开和收拢的动作

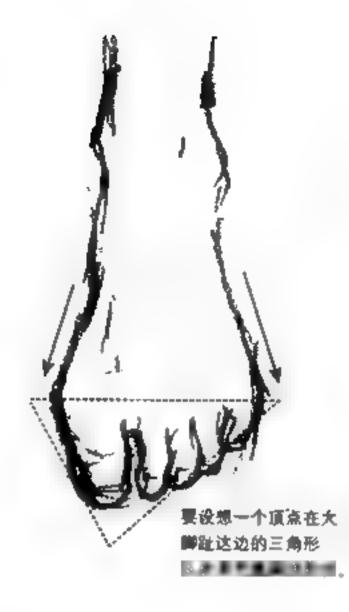

.....

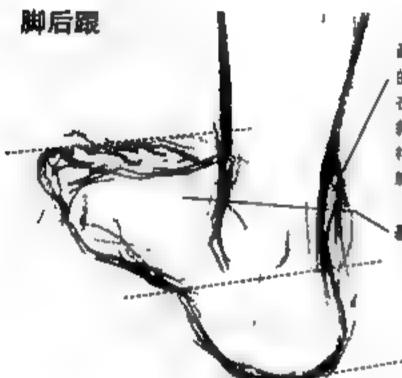

轮廓随着朝向而变化

異出脚尖和脚踝 的平行线。然后 在线之间拉一条 斜的基准线。这 。 样可以很快确定 脚踝的位置。

表示阿基里斯里的统条要以 脚踝的三等分位置为基准。

有力地体现出骨骼的张 力。

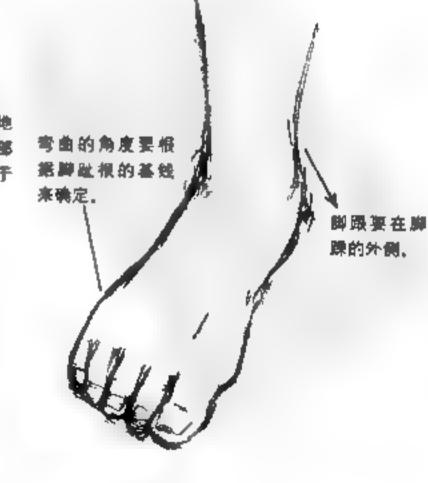

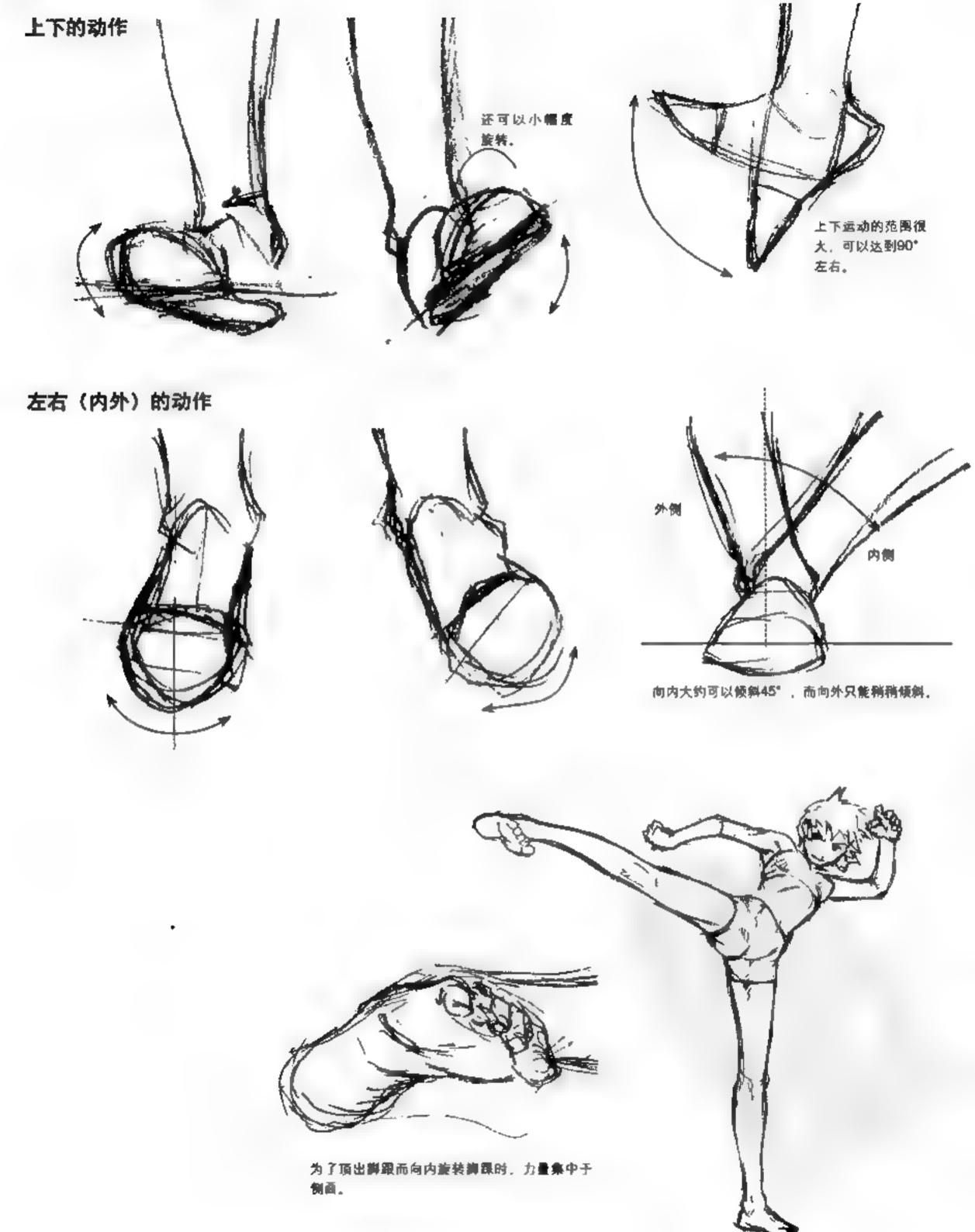
确定角度,而出大致轮廓图。

胸在接近脚后跟的地 方比较厚 而脚尖部 分比较薄。而出便于 把握厚度的基准线。

> 带着对脚趾区块的设想 高出脚趾的大概轮廓。

脚踝的运动范围

从漫画素描 到人物设计

动漫世界中的众多人物有着富有魅力的容颜和姿态,他们是用现实世界中不存在的比例设计而成的。

要创造出各种充满魅力的人物,并使之自由活动,创作者必须掌握丰富的人物表现方法。

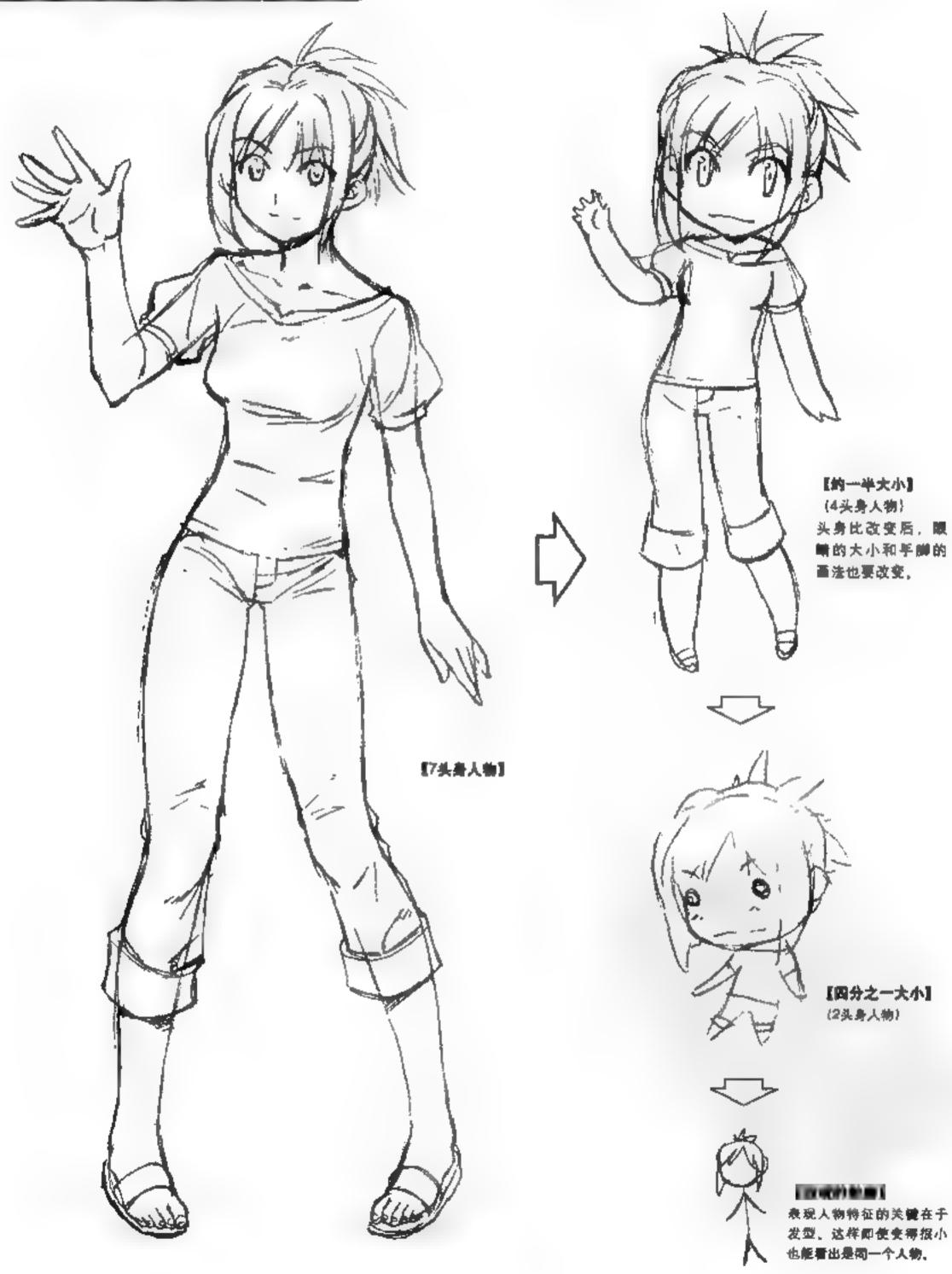
怎样才能画出富有存在感、能令读者留下深刻印象的人物呢?人物的脸、各种人物姿态和发型、个性化的服装、具有立体感的构图等等,这些都是基本元素,其中有不少要点很难通过自学掌握。不过,用不着害怕。有了漫画素描的基础就可以攻破这些难关。

在本章中,我们要以漫画素描为基础来学习人物架构、变形等实用表现技巧,掌握画出充满原创性的魅力人物的技能。

变形的基础知识

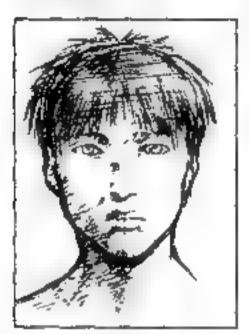
试着把画成通常尺寸的入物画小。在作画时推 敏如何使他们看上去像同一个人物,这样就会 获得进步。

尝试将同一个人物画成不同的尺寸

- 1. 减少线条。
- 2. 将复杂的线条简化。
- 3. 强调。针对人物特征进行强调。

可以的人们和国

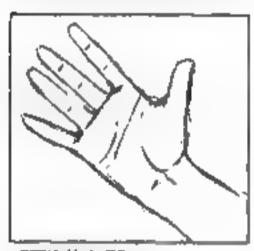

1、减少线条+2. 前化复杂的线条。对于脸部、要特脸形(下巴部分)和头发简洁化。另外。还往往可以省略具侧的线条和鼻梁等部分。

3. 强调《扩大化》。对发繁和耳朵进行加大强调。向时、把嘴巴放大、突出人物表情特征的做法。也能带来良好的效果。

● 手的变形—简洁化

【写实的表现】

1 減少手指和手腕的機能 等线条。

2 対复杂的线条进行制 化。

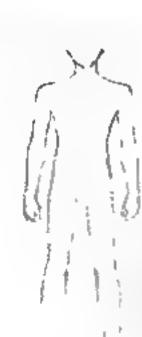

3.强调、高大手掌 高粗手指。

● 头身比和姿态的变形—强调(变形、放大、简化)

【写实的姿态】 (5头身~6头身)

【理想型】 7-8头身 强调肌肉和骨骼 并调整人体比例。

【漫画型】 4-5头身 抱手臂和腿晶成简单 的棍状,放大手脚和 头部。

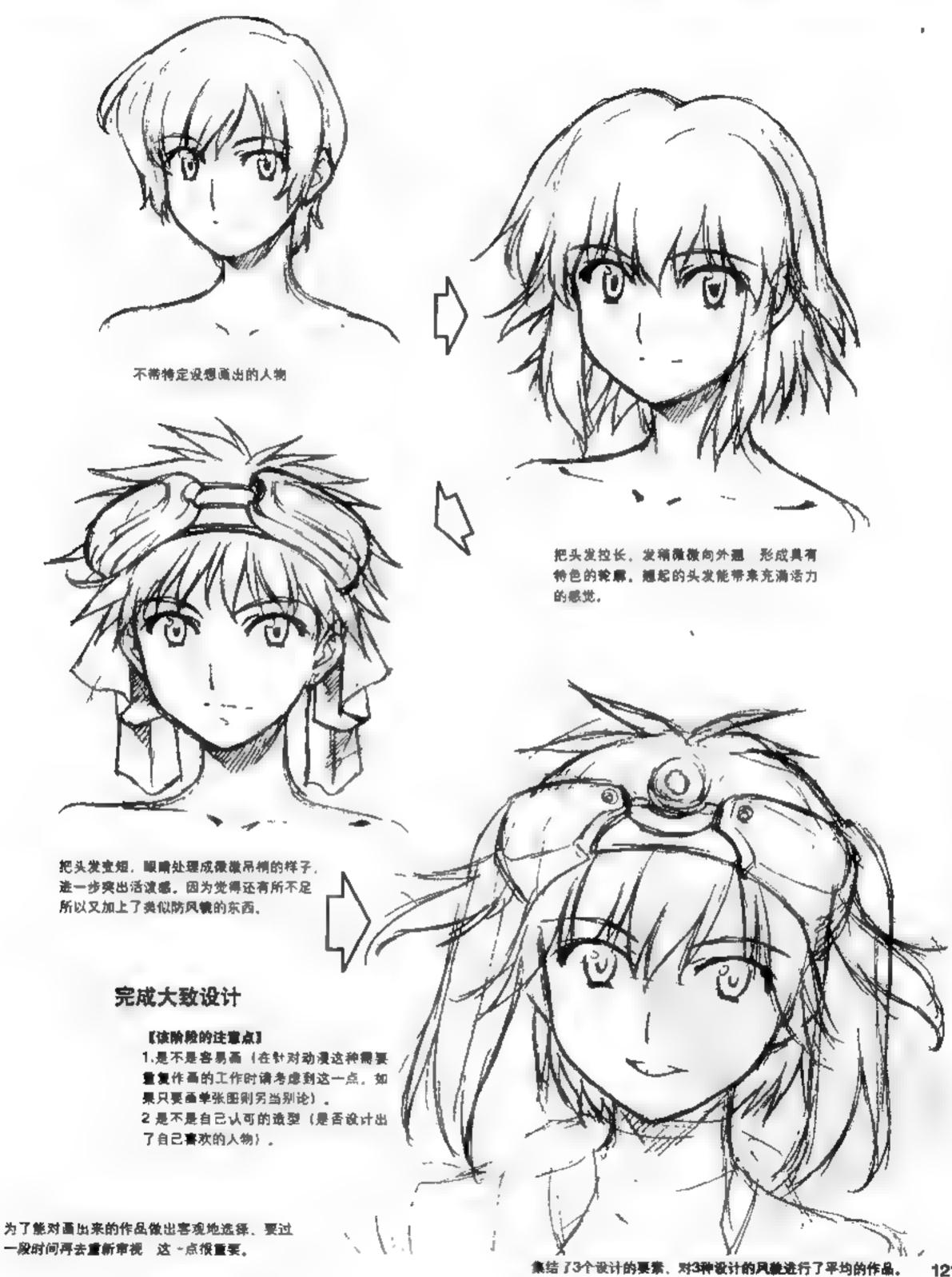

【Q版型】 2~3头身 缩短头身比 特手替 和器进 步節化。

人物设计技巧

为了设计出能给人留下印象 的人物,不仅是脸部,发型、 体态、服装等各方面都要进 行变形。

脸部变形的设计

为了能让人物具有一见可辨的头部轮廓,必须 将之设计得富有特征。要设计出有特征的头部, 可以采取"定形作画"和"补足作画"两种方式。

1. "定形作画" ~ 先确定头形脸形的作画方式~

这种方式要以四边形等图形来替换圆和叉中的圆。而对于基本的药理脸类型则不用替换。

对于尖下巴的人物,重的时候要消去圈强的一部分。并保证脸部比例的平衡。要慎 重地把握好从脸颊到下巴的 角度。

通常的"鹅蛋形"

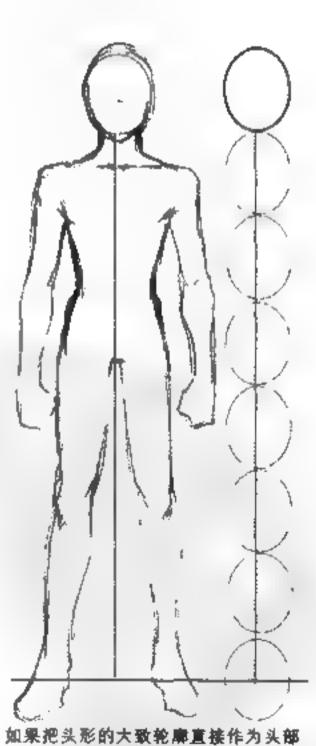
对于募蛋脸的人物 可以直接采用大载 轮廓的形状。

头发的轮廓线要音在头 形轮廓线的外面。

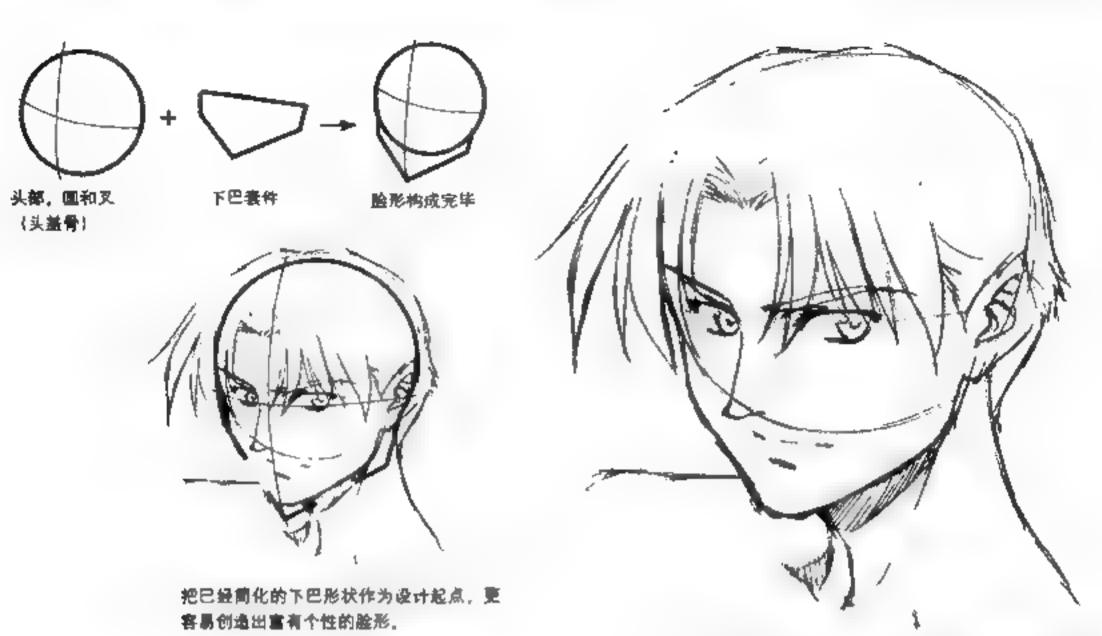
圖形的大致轮廓

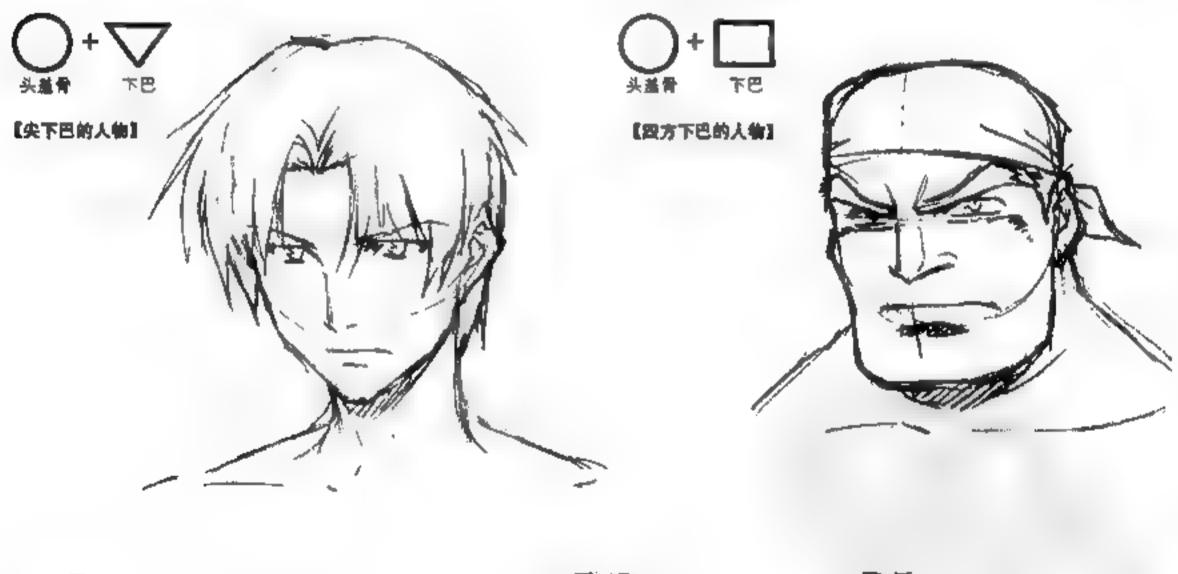
如果把头形的大致轮廓直接作为头部 大小的基准 那么在盈全身图时 就 可以快捷地把握好全身的比例(头身 比)。

2. "补足作画"~添加下巴套件的作画方式~

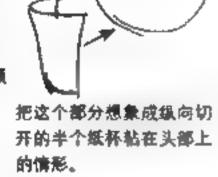
这是先用國和叉把握头盖骨的一部分 然后再补上下巴套件的作品方式。

得头都和下巴德洁地描绘出来。这样做的优点在于,即使 在靠微像视这类稍有难度的角度中也能比较简单地把握住 比例学器。

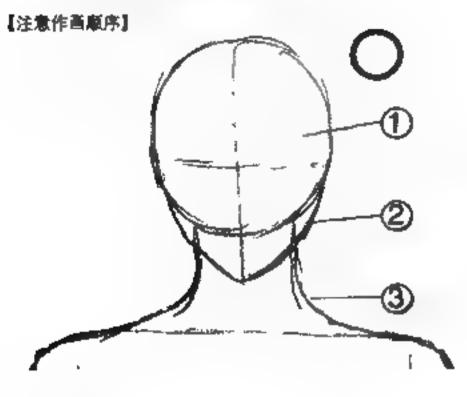

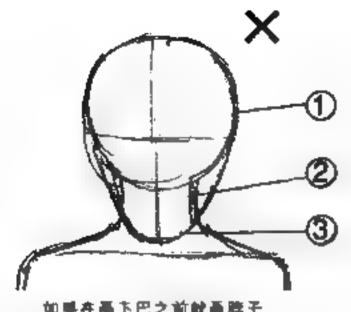

在最轮廓草图时 试着高出各种各样 的下巴,或许会创造出自己根本没想到过的人物。

添加下巴套件作画的诀窍

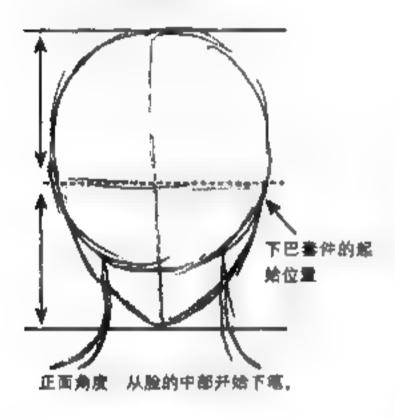

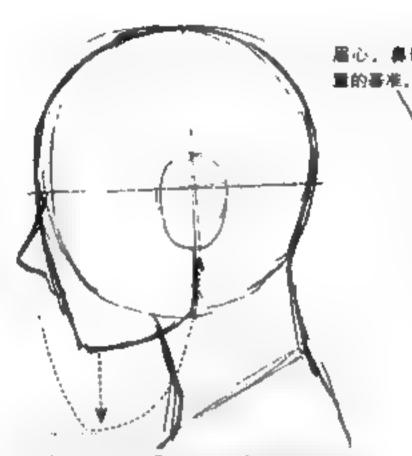
- 1 画出圖和文。
- 2 基出下巴套件。
- 3.画出頭部。

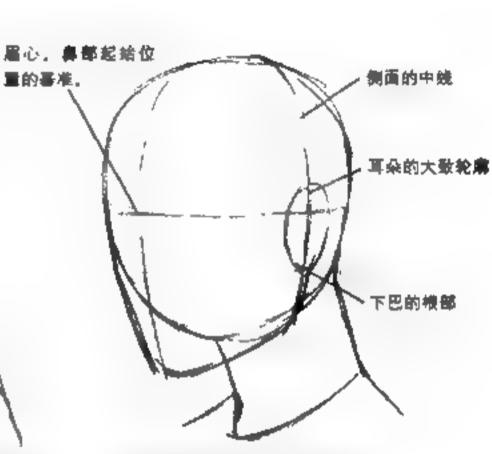
如果在高下巴之前就高脖子, 那么描好下巴之后, 头都就会 显得偏大。

【注意下巴查件的附着点】

下巴套件等于下颚骨。曼然长度和形状可以自由设定,但基的时候一定要注意附着点的位置 在耳下。

其余、鼻子的形状大小可以自由设定。 但位置一定要符合人的构成比例。

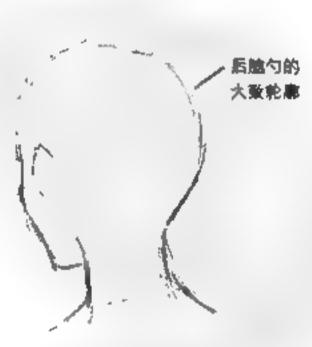
【在不同的侧面添加下巴套件时要注意它的长度】

在個和文章图上臺出下巴的轮廓线。这就设计出了人物的脸形。

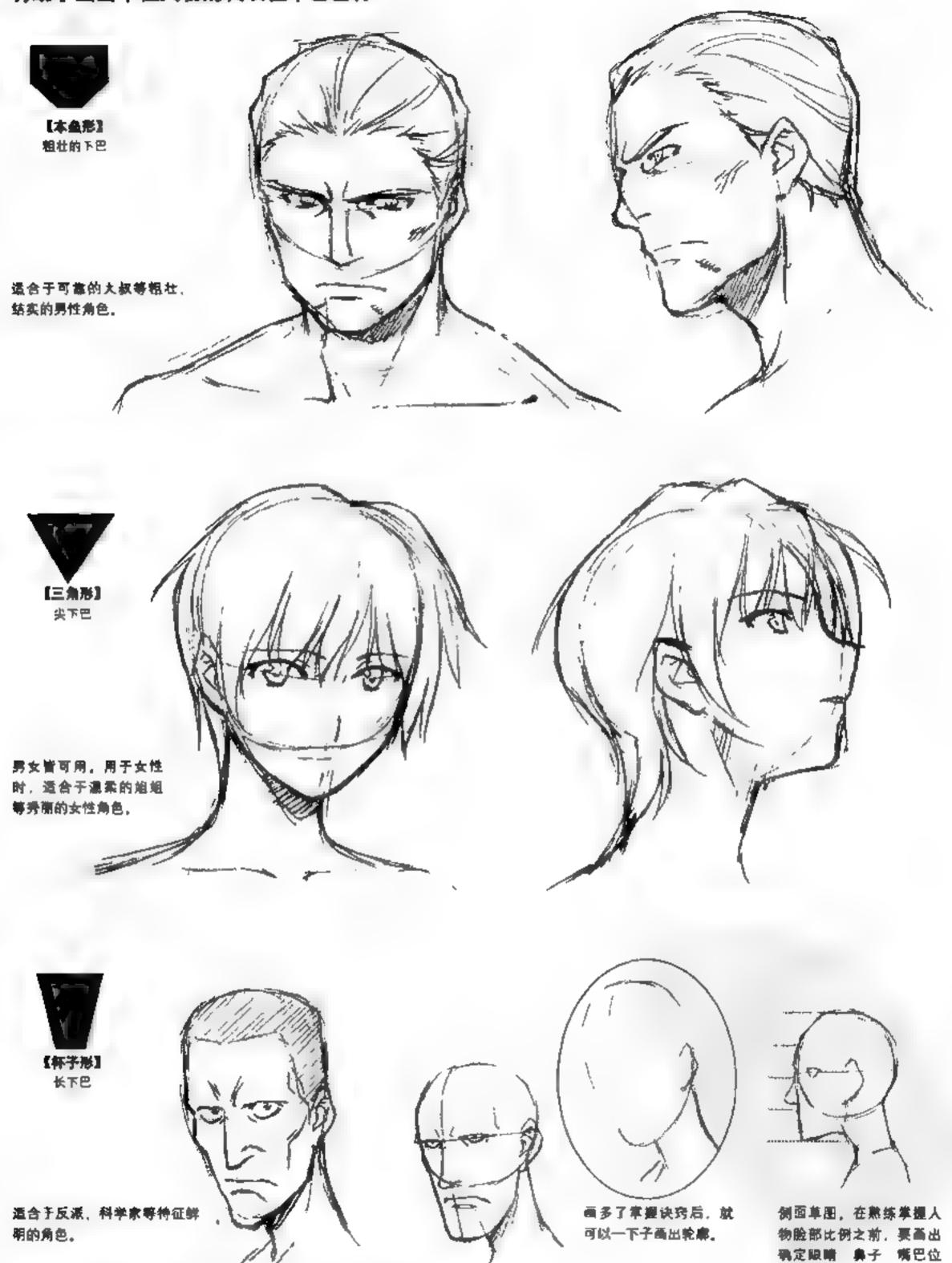

把下巴的侧面形状也晶出来。在设计人物时,自己一定要明确地把握好自己设计的人物的脸都比例平衡。

在打轮席草样时 添加下巴 套件作画这种技巧 有利于 根据各种不同角度画出相应 的头都形状。

有助于画出个性人物的代表性下巴套件

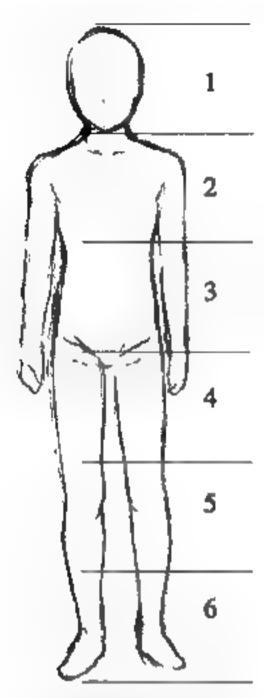

東如果特征鲜明的马脸角色只能通过蒴蛋形轮廓来画 那么就不太会想到去砸这样的人物。

重的等分线。

全身变形的设计

帅气、可爱、有个性……形容语多种多样难以尽表,让我们利用头身比来设计 出丰富度不亚于形容语的个性体态。

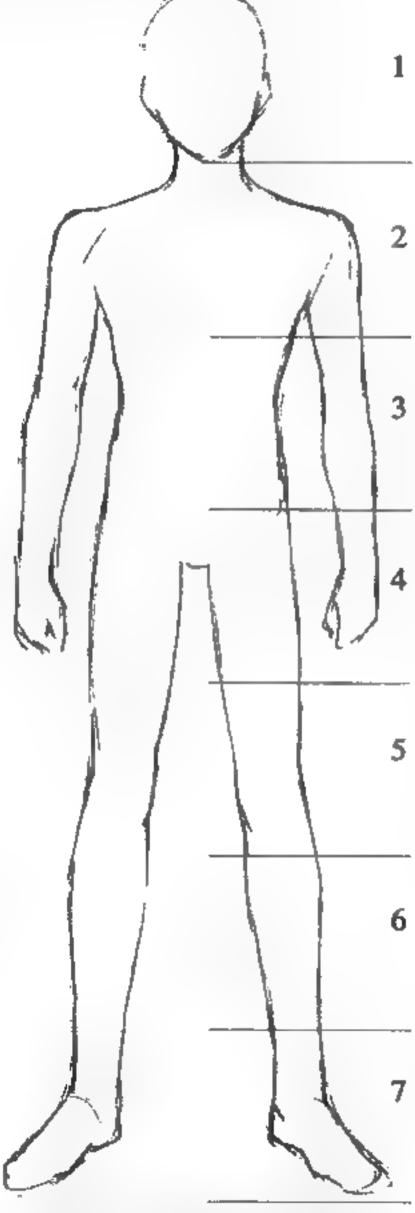

写实型的人体比例。大概是5.5 头身至6头身 与全身相比头型 得较大是其特征。

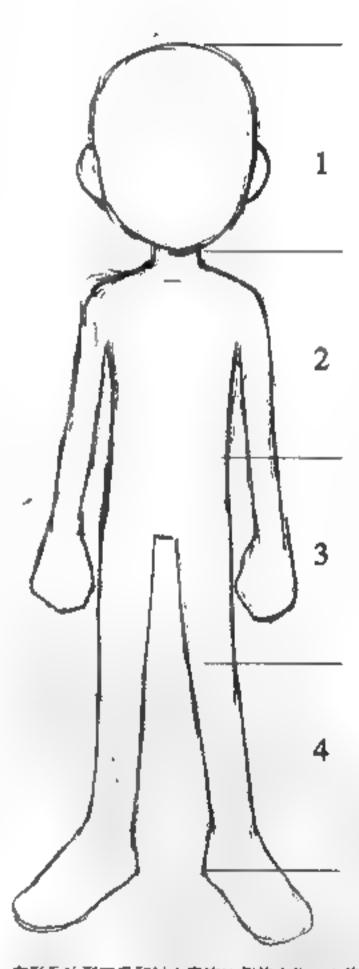

浸面人物的人体比例大多不同于 真人,这是因为气质成熟的角色 如果头小就会显得帅气 这样一 来就能像利落的动作明星和电视 副生角那样特别好看。

标准型一7头身和4头身

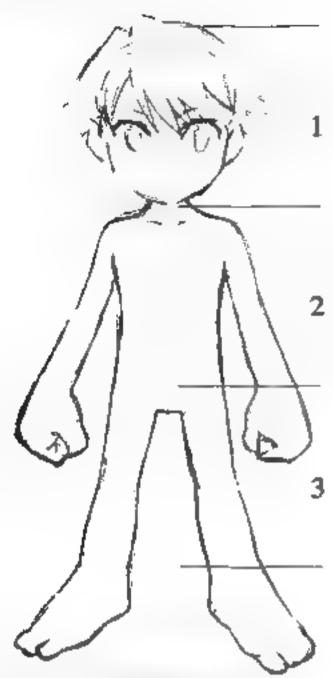

经过变形达到好看比例的人物。大约7头 身到8头身。由于实际上的确有人长成这样的比例,所以也可以称其为"写实风格"。

变形后达到可爱和讨入喜欢比例的人物。大约 3头身到5头身。头身比方面是10岁左右儿童 的样子。但由于手臂和歷经过变形拉长 因而 整得帅气。

缩小化的人物

季脚经过大幅变形处理的类型。将8头 身人物卡通化时 经常会使用这种比例。

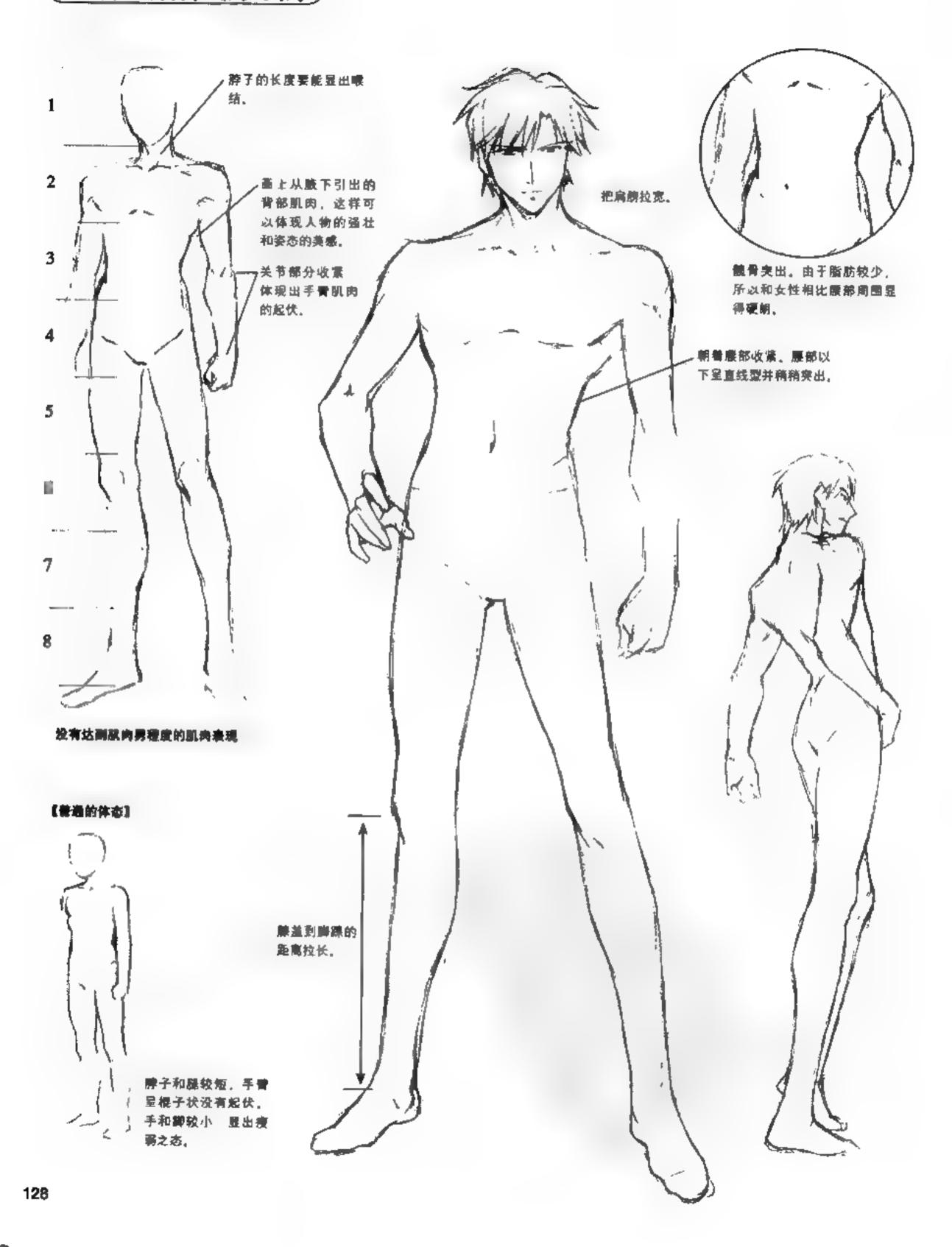
子脚都变小了的Q版人物。

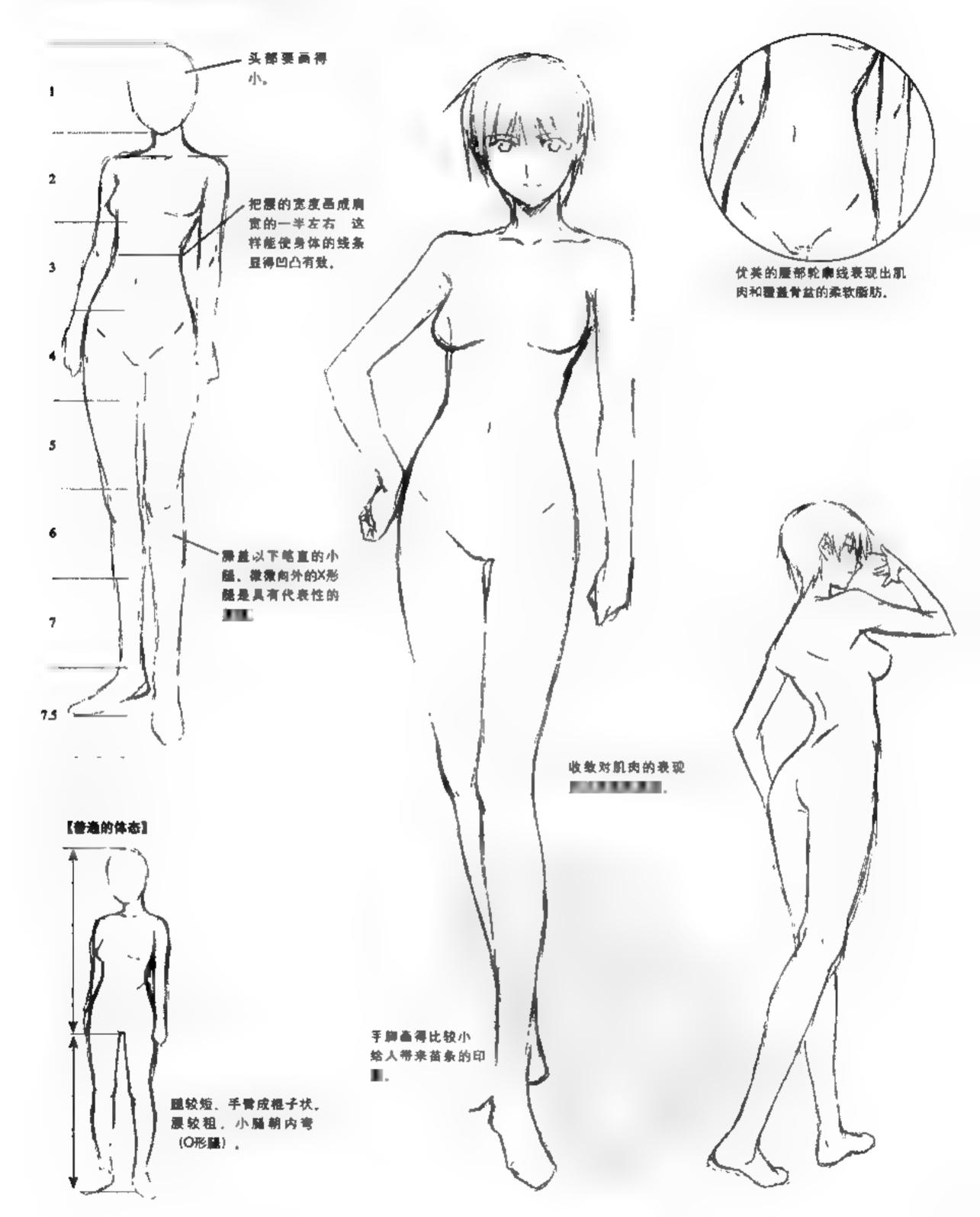
Q版人物很容易摆出有趣的姿态 形成可爱的感觉 这也是表现人物的基础缘习项目之一。

让男性显得帅气的8头身

让女性显得漂亮的7.5头身

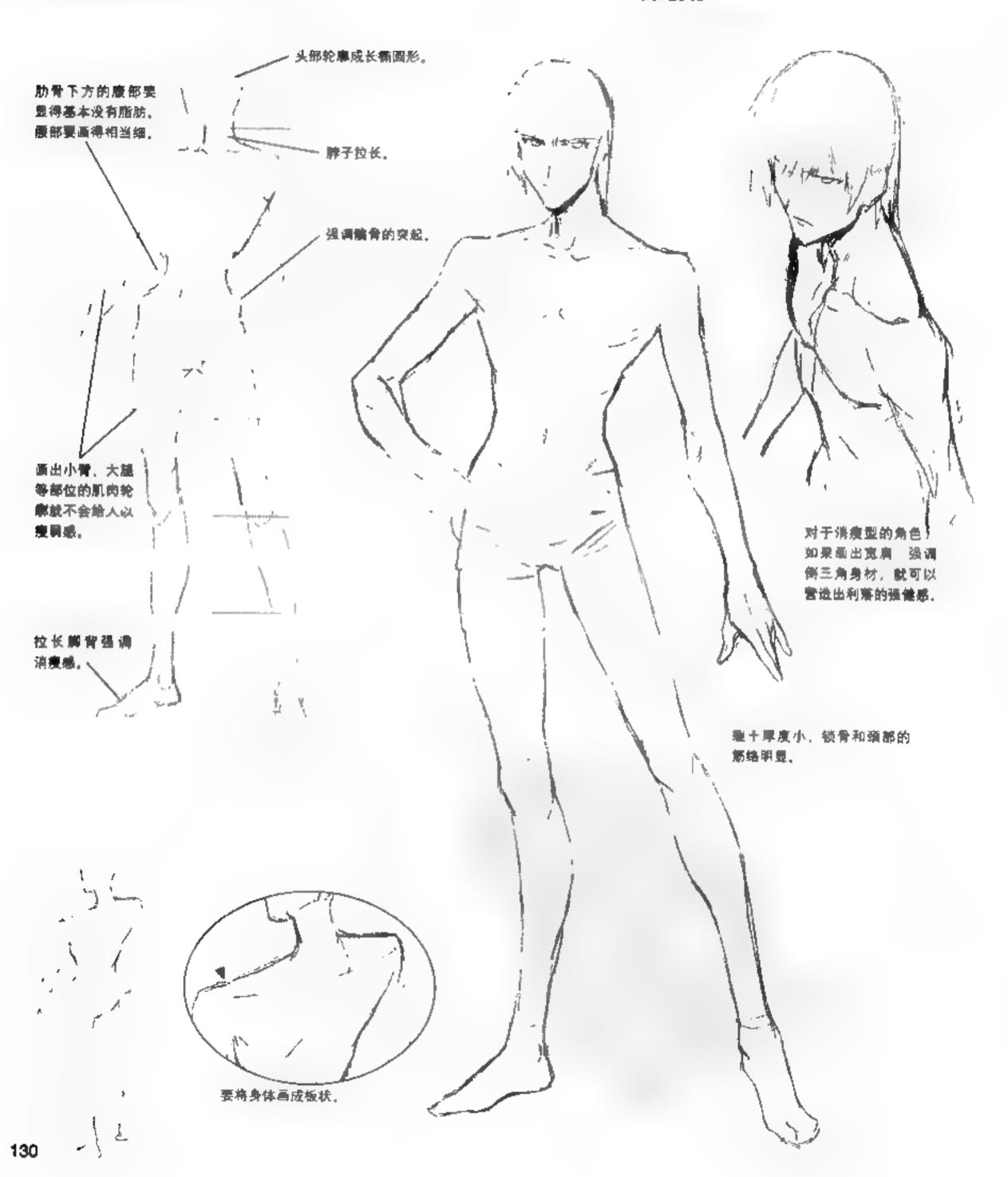

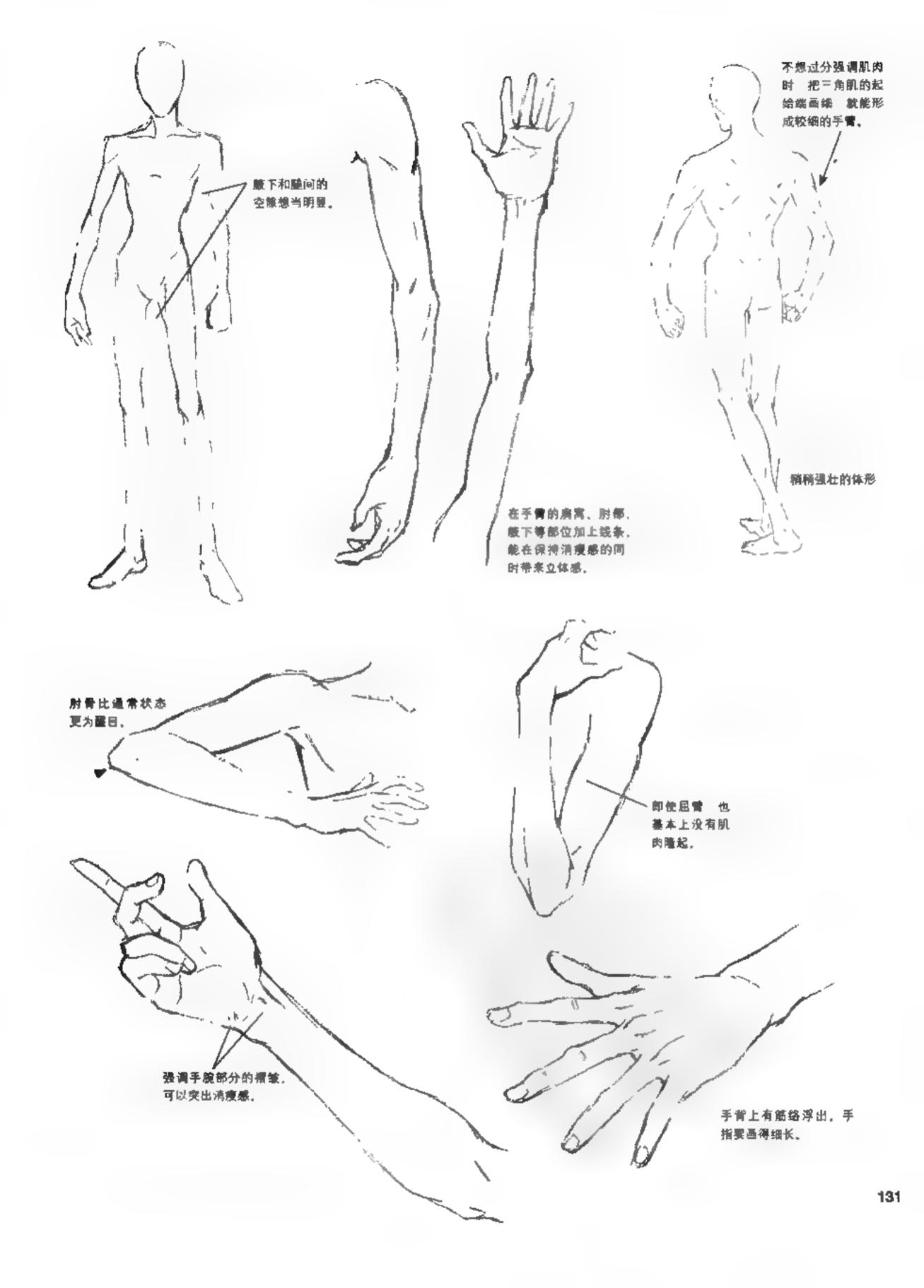
创作个性人物的技巧

消瘦利落型人物

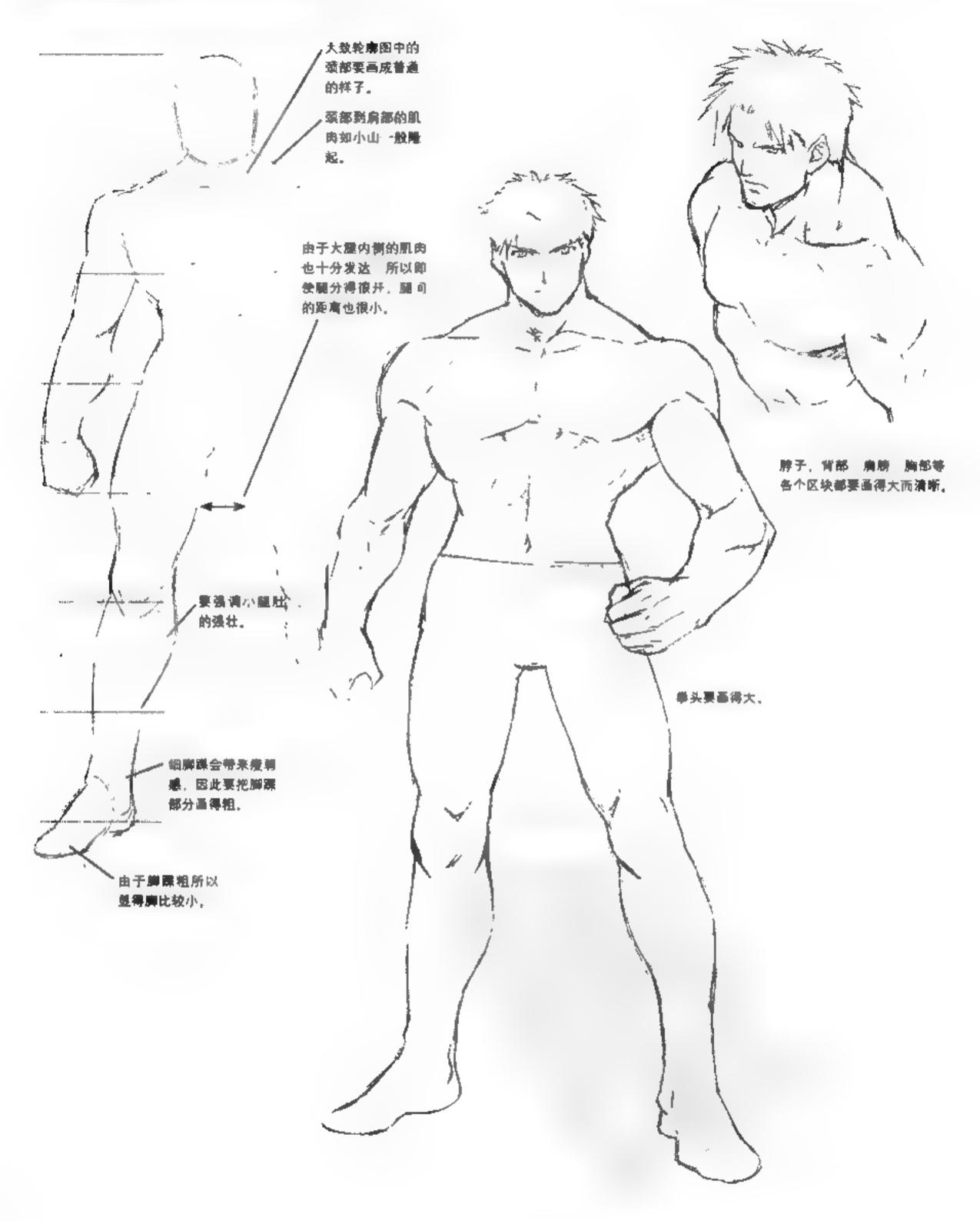
对身体各部分的长度和厚度进行变形。

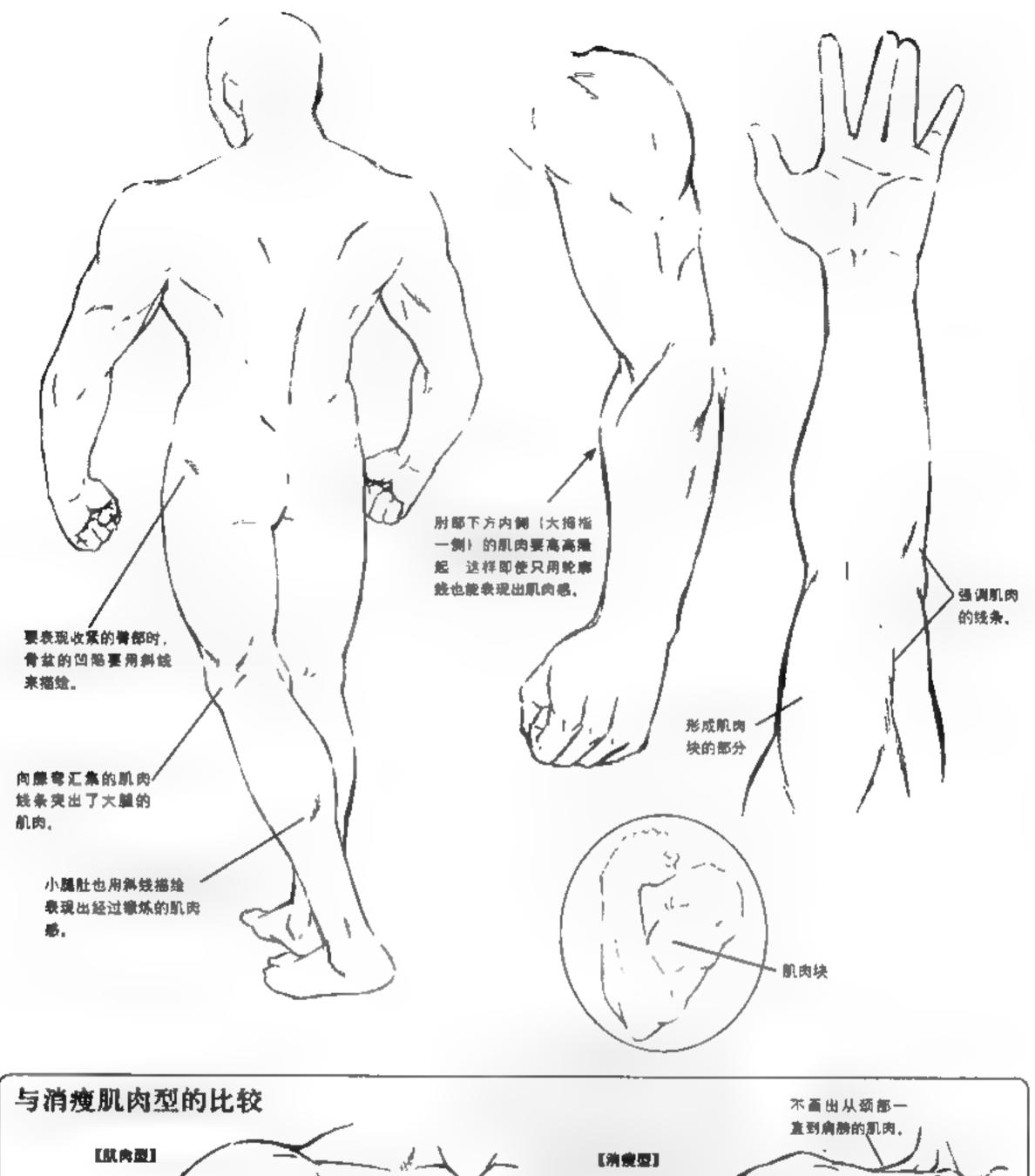
结实而又消瘦的体态可以采用7头身左右的比例。

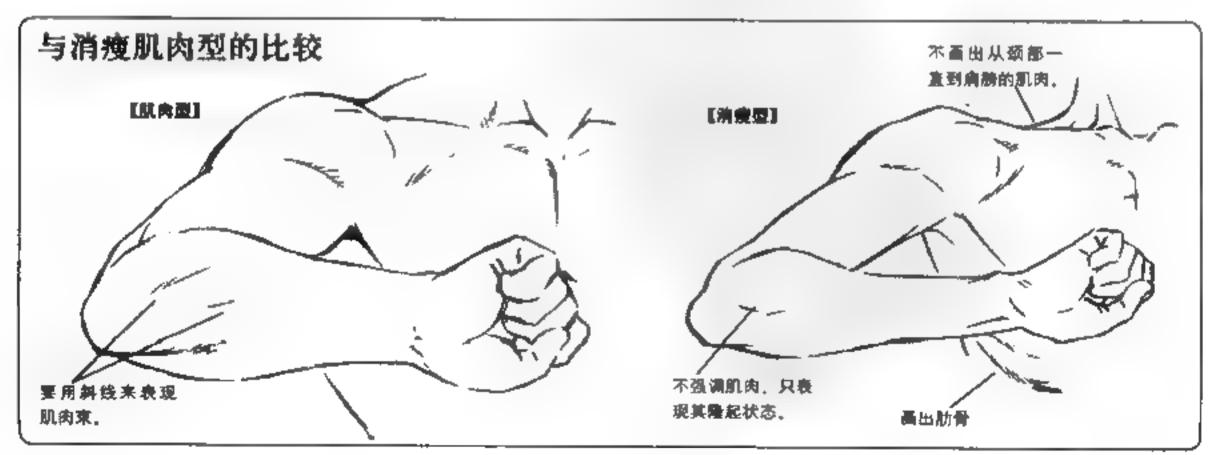

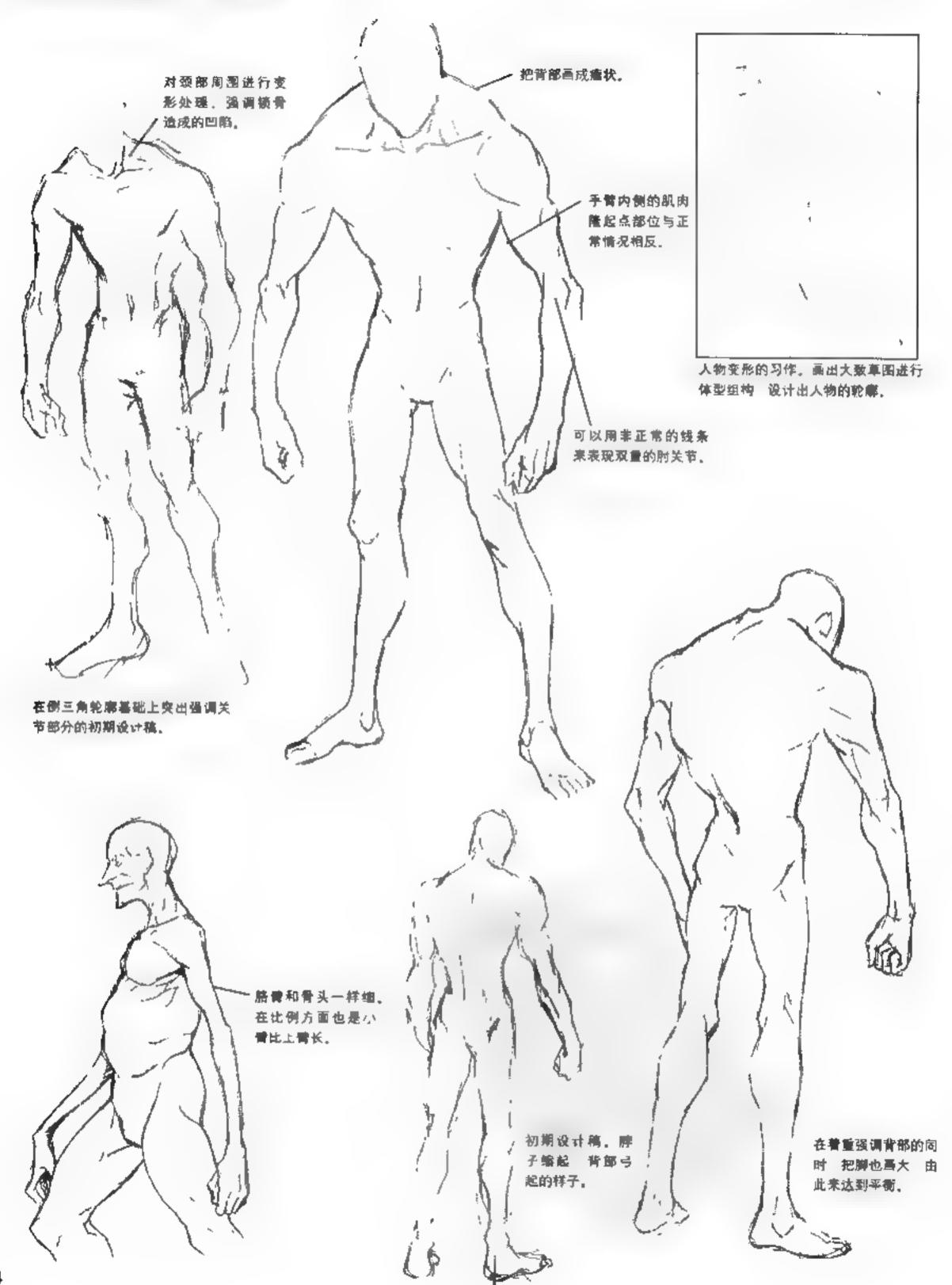

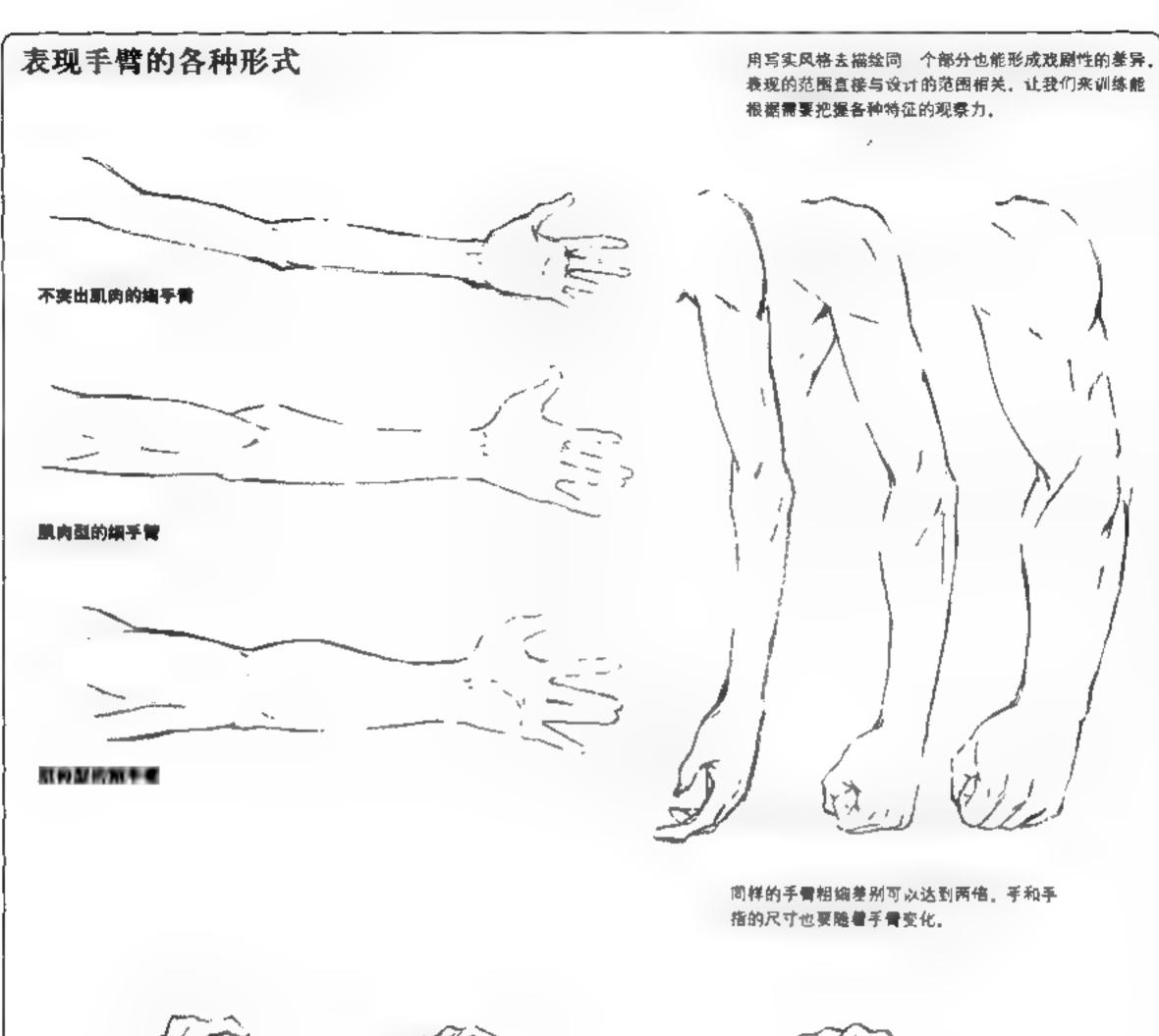
强健的肌肉型人物

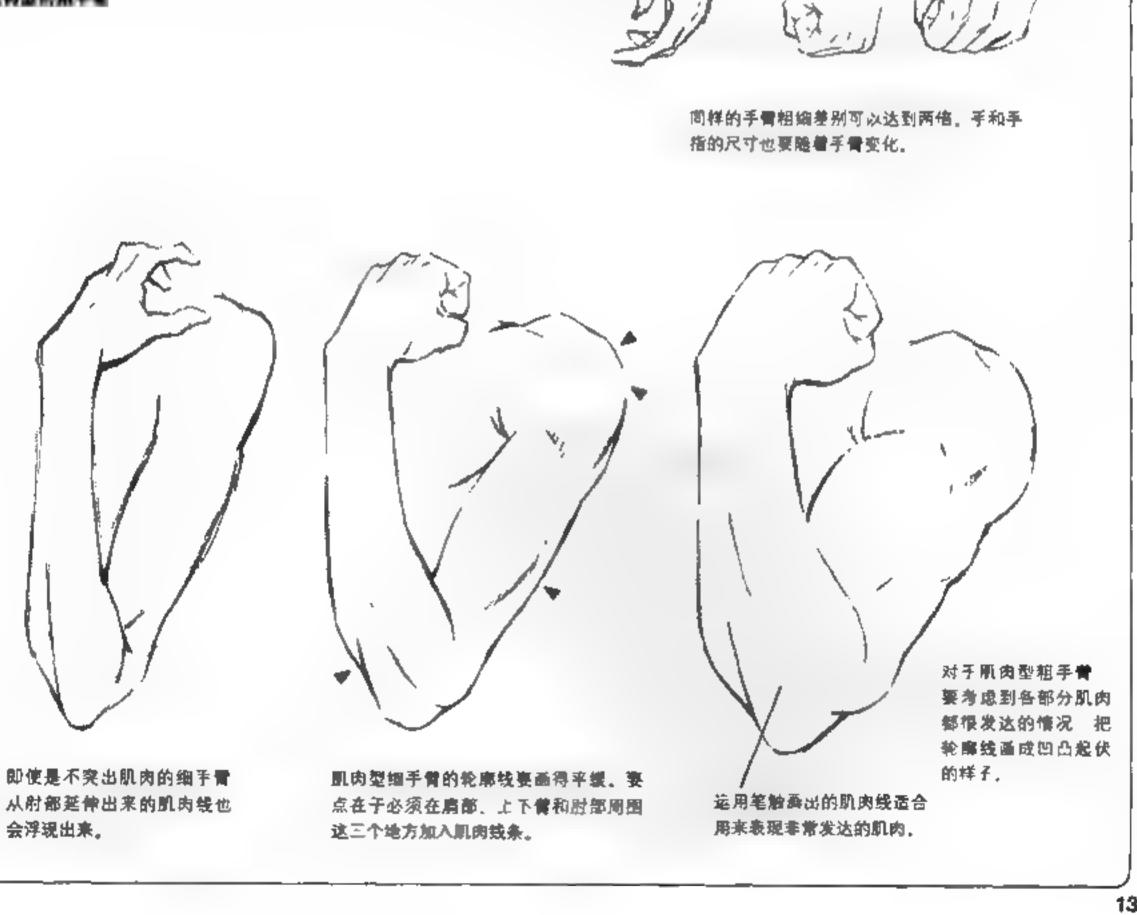

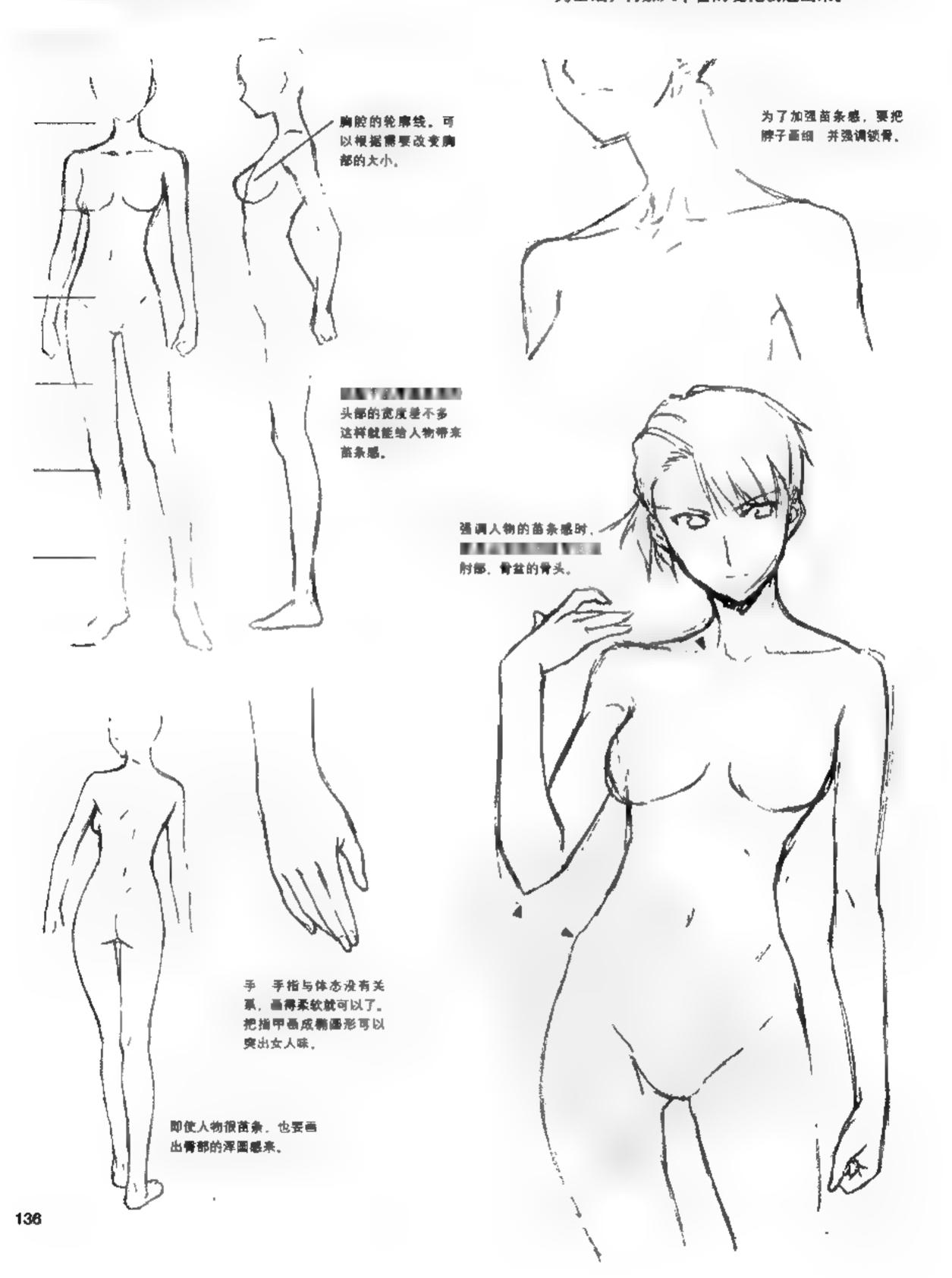

苗条的女性角色

各种漂亮的女性角色,可以用苗条的身体比例作 为基础,再加入丰富的变化创造出来。

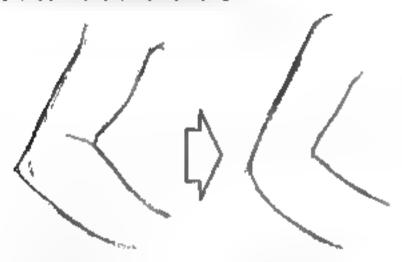
惹人喜爱的缩小化人物

大头小身体是漫画中最惹人喜爱的人体比例。这个 门类中的变化非常丰富,范围可以从2头身到5头身 左右。

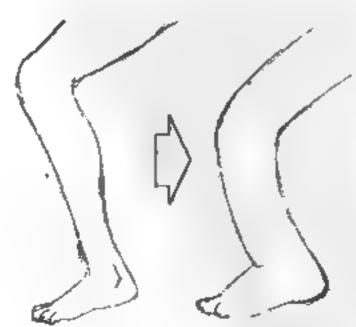

手脚关节要画成圆的

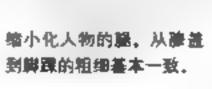

写实风格的手臂

缩小化人物的手臂。从 肩部开始到手腕都呈棍 子状。

写实风格的雕

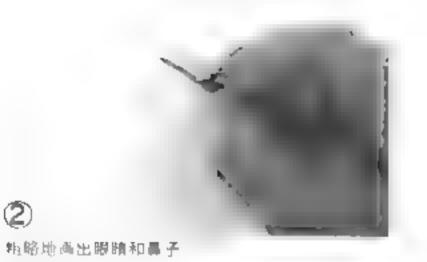
用全身的动作来表现喜怒哀乐。

描绘招牌动作的实际过程

让我们来看看要用怎样的顺 序来画变形人物富有动感的 姿态。

维初的大致轮廓草型。向前抬起的手也要典出大概形状

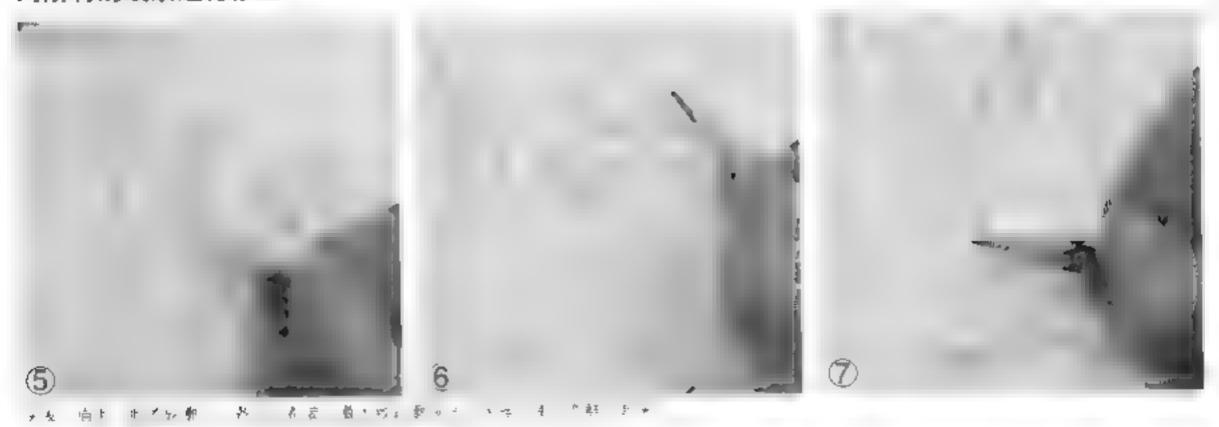

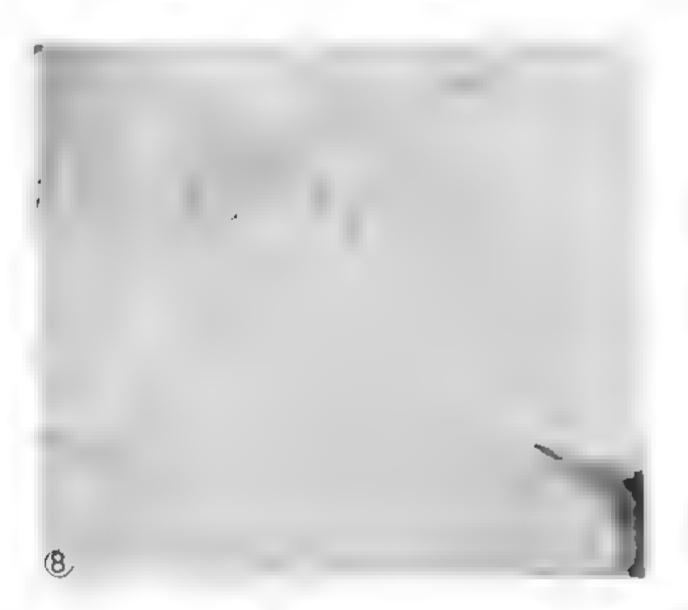

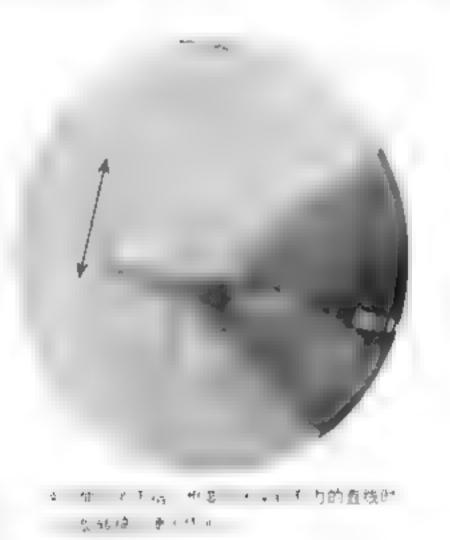

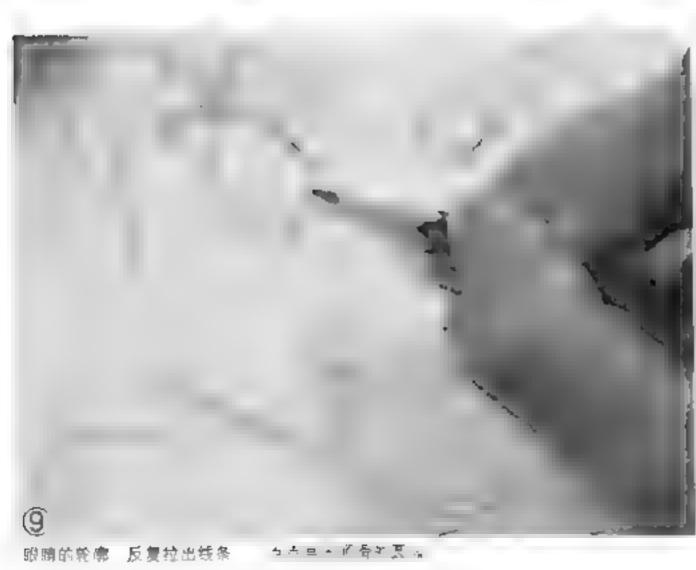
大致轮廓图完正的状态。接下来对线条进行加工 进一步完成

对所有的线条进行修整

手臂和身体的线条也要逐 进行修築

完成脸部

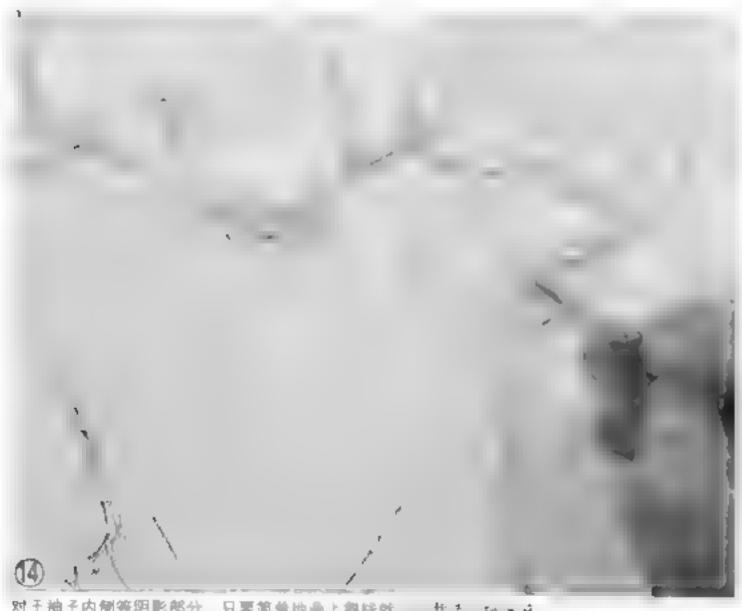
超出脸部的嘴巴的线条也要小心加工。

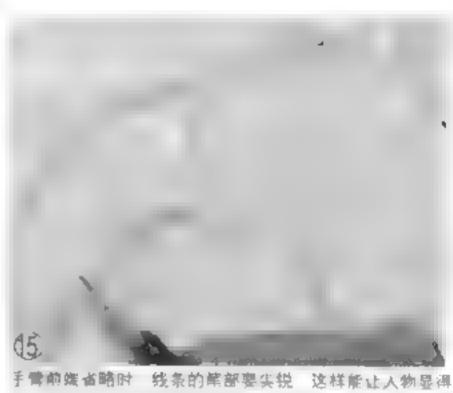
对惯用手为右手的人来说 线条要从左卧右 从上到下地局 这样 才会自然,画大陆时,要不断转动模板,混合线条的方向。 1

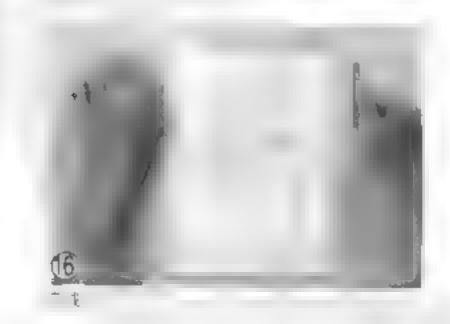
完成身体

对于袖子内侧等阴影部分 只要前单地画上斜线筋 哲士 54 x 4

吸风事业

箱体意识作画法

试着把人物放到一个立体的箱子中去作画。一旦能画出立体感,就会大大提高 人物的存在感。

具有立体感的人物

國出躯体的側面和上方。可以强 调人物的立体感。

把人物放入箱子中,有利于把 櫃可以看到的部分。

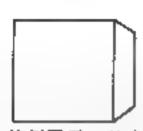

把人物放人箱子里

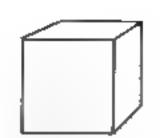
让我们来把握立体的三个要素;高、宽、 深(厚度)。

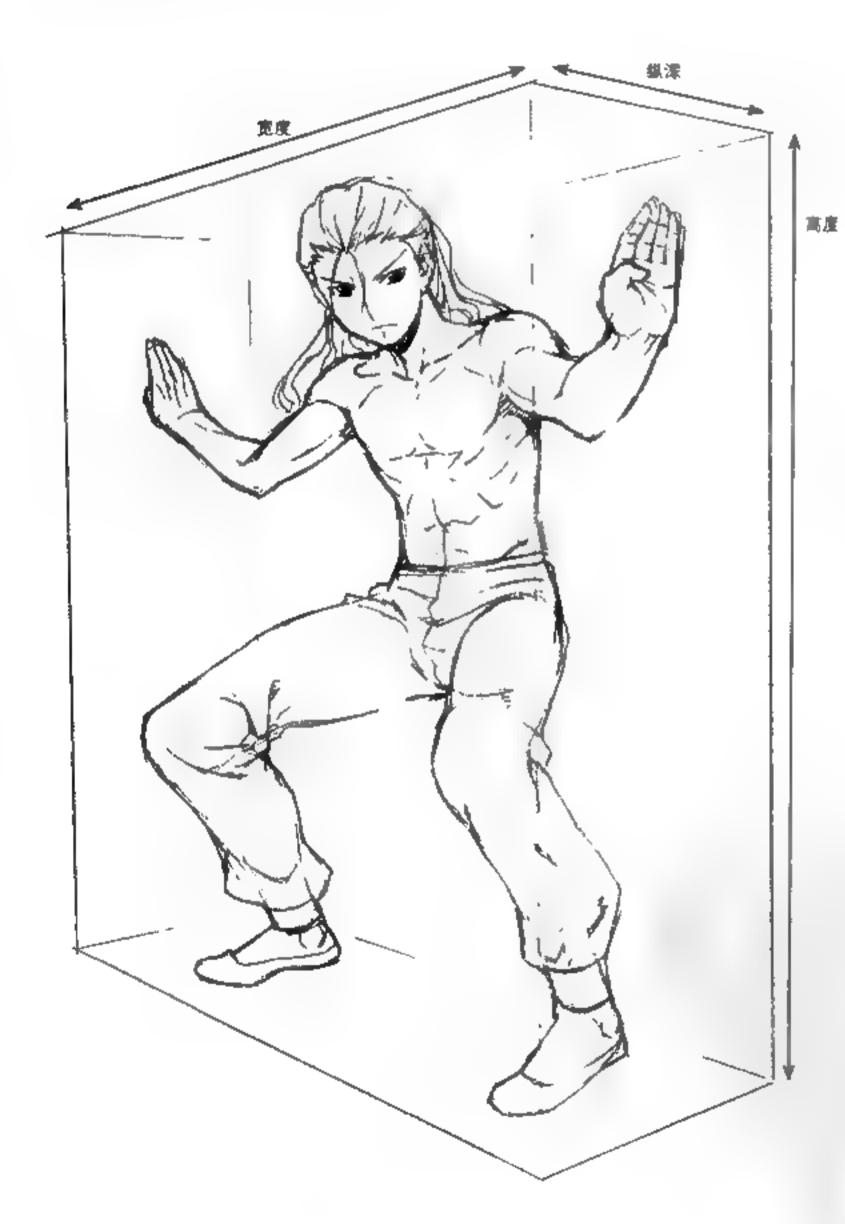
从正前方看是一 个平面。

从侧面看, 就有 了立体感。

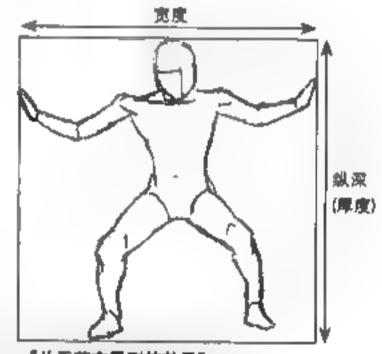
从侧上方看。立体 感进一步加强了。

《从正上方看到的效果》 捕捉到了人物的厚度。

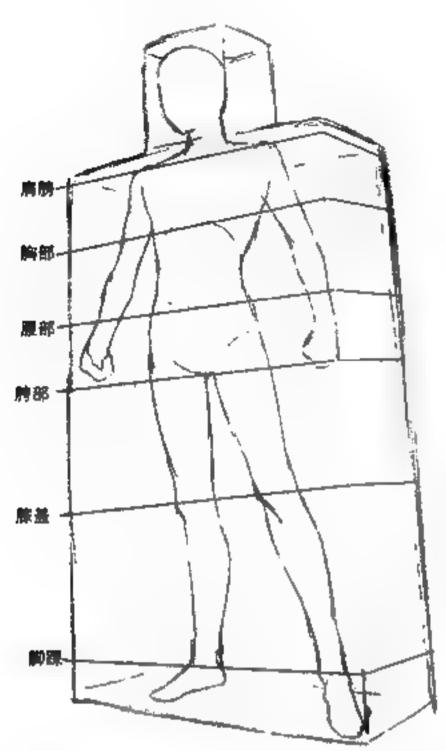
《从正前方看到的效果》 捕捉到了姿态的宽度和高度。

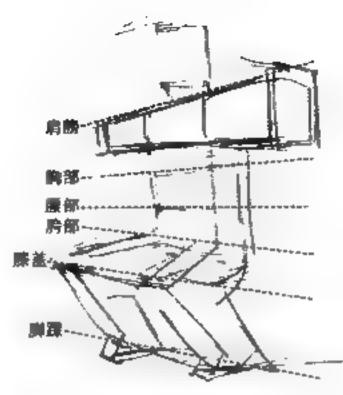
纵深 (厚度)

《从正侧面看到的效果》 頻提到了驗部 (脒盖) 相对 于头部弯曲前伸的幅度。

用兩体乳瘤余描绘姿态

肩膀、胸部、腰部、肺部、肺盖是动作和姿态 的关键点,要要出线条来确定这些部位的位置。

And the second

这是定好麻脐 胸部 磨部 詩 郡 滕盖霉关节位置后,用块状 轮廓面出的人物姿态。将之作为 大略草图来使用 可以很快基出 具有立体冲击力的姿态。

以块状轮廓图为基础画出的人物。

【普通型】 (稍稍仰视的角度) 只要稍稍显示出底面和侧面,就能

【魄力型】

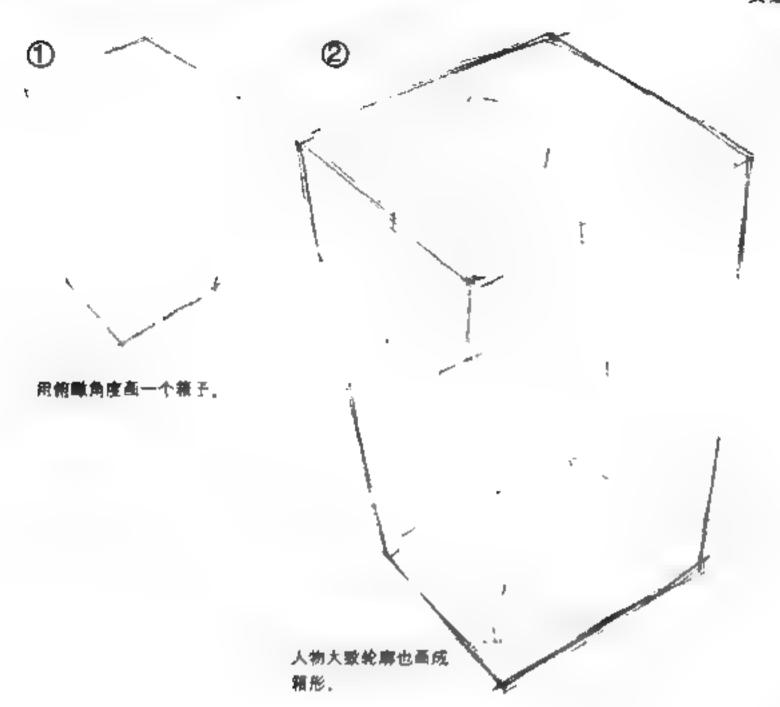
向予掌这边转的构图。可以清楚地看见侧面和底 画,因此大大突出了立体感。

147

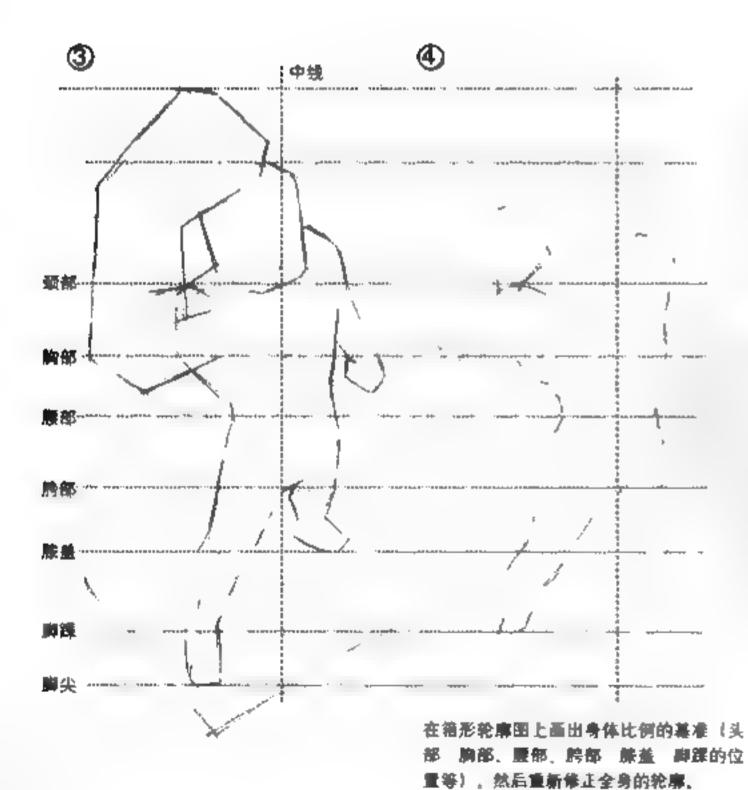
根据箱体描绘人物的顺序

把箱子作为基本轮廓来作画。这样可以在 作画过程中客观地把握可见部位和纵深等 要素。

选取容易画的角度,把预想的人物姿态大致画出来。这样 后面的作品就会变得比较轻松。

148

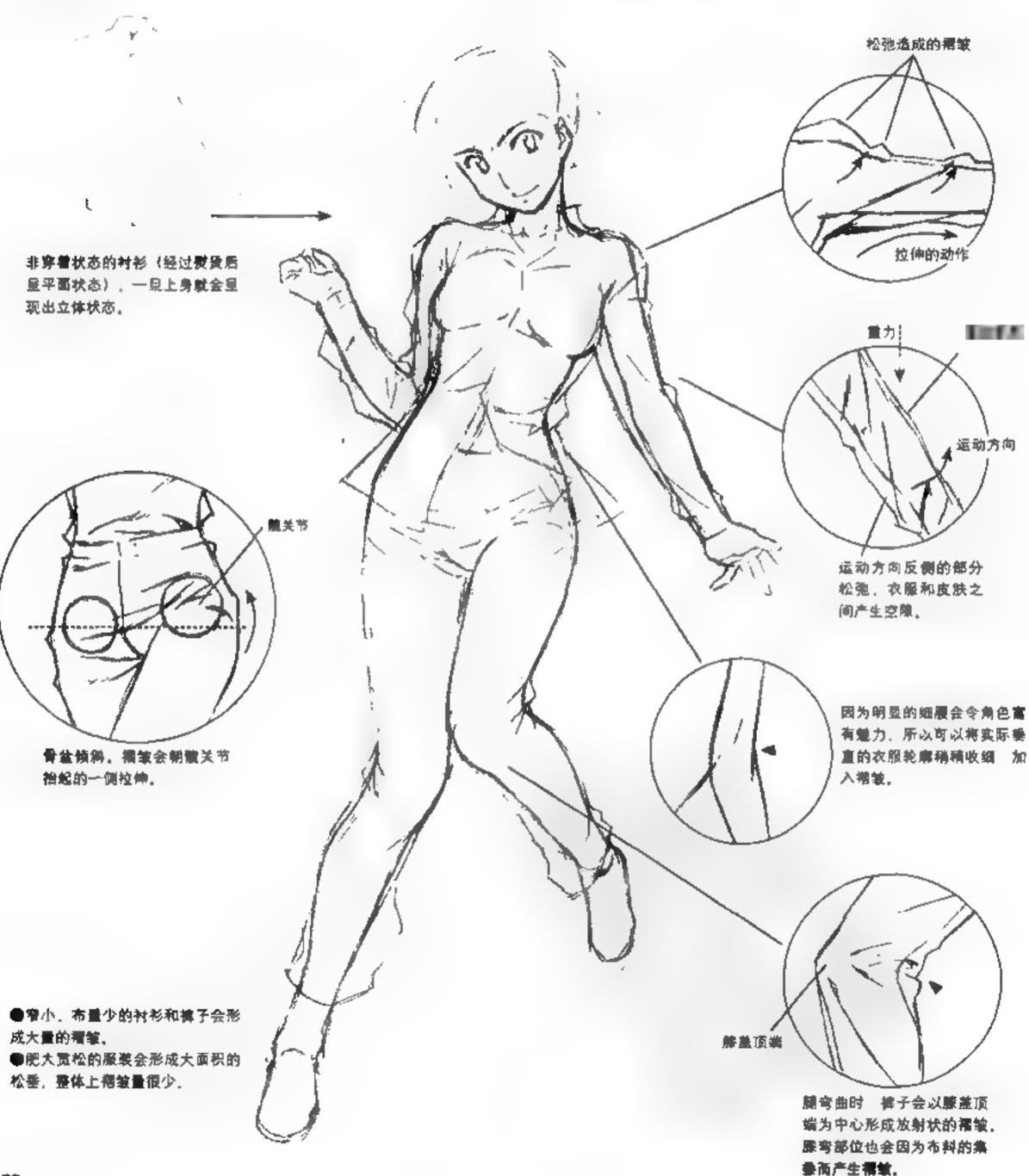

表现着装人物的技巧

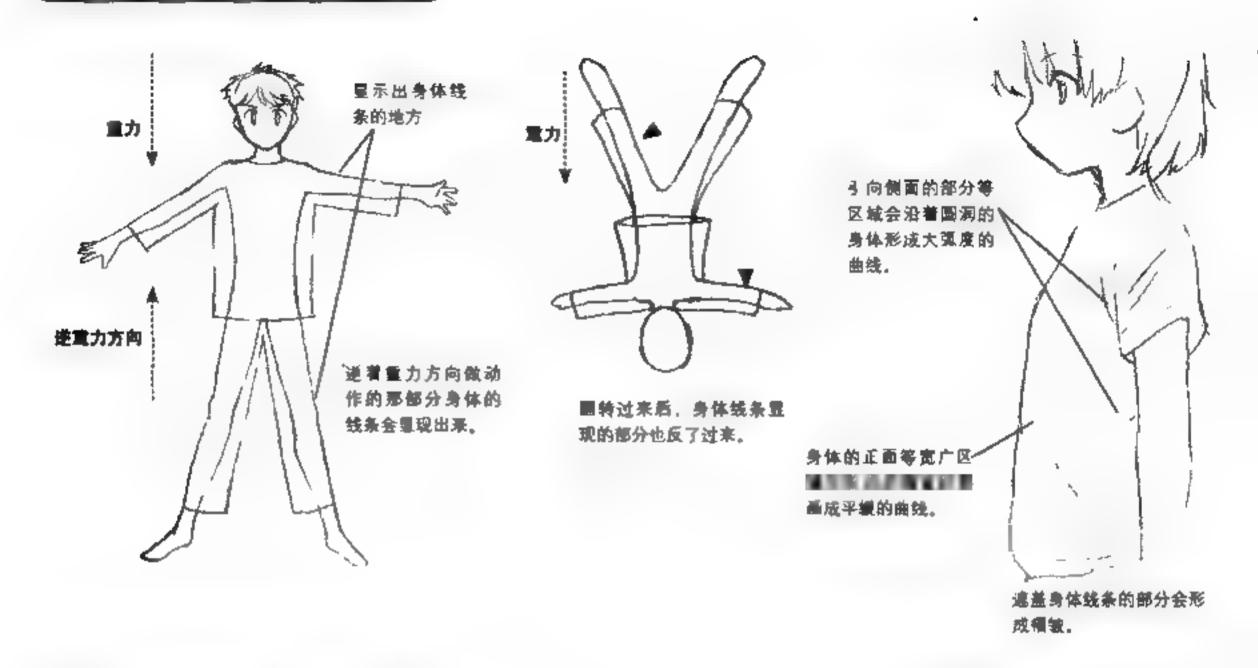
服装表现的基本知识

基本的標準

无论是怎样的服装,只要画好褶皱,就能让画面具有说服力。让我们来学习描绘服装的基础知识,还 有那些画好褶皱的窍门。

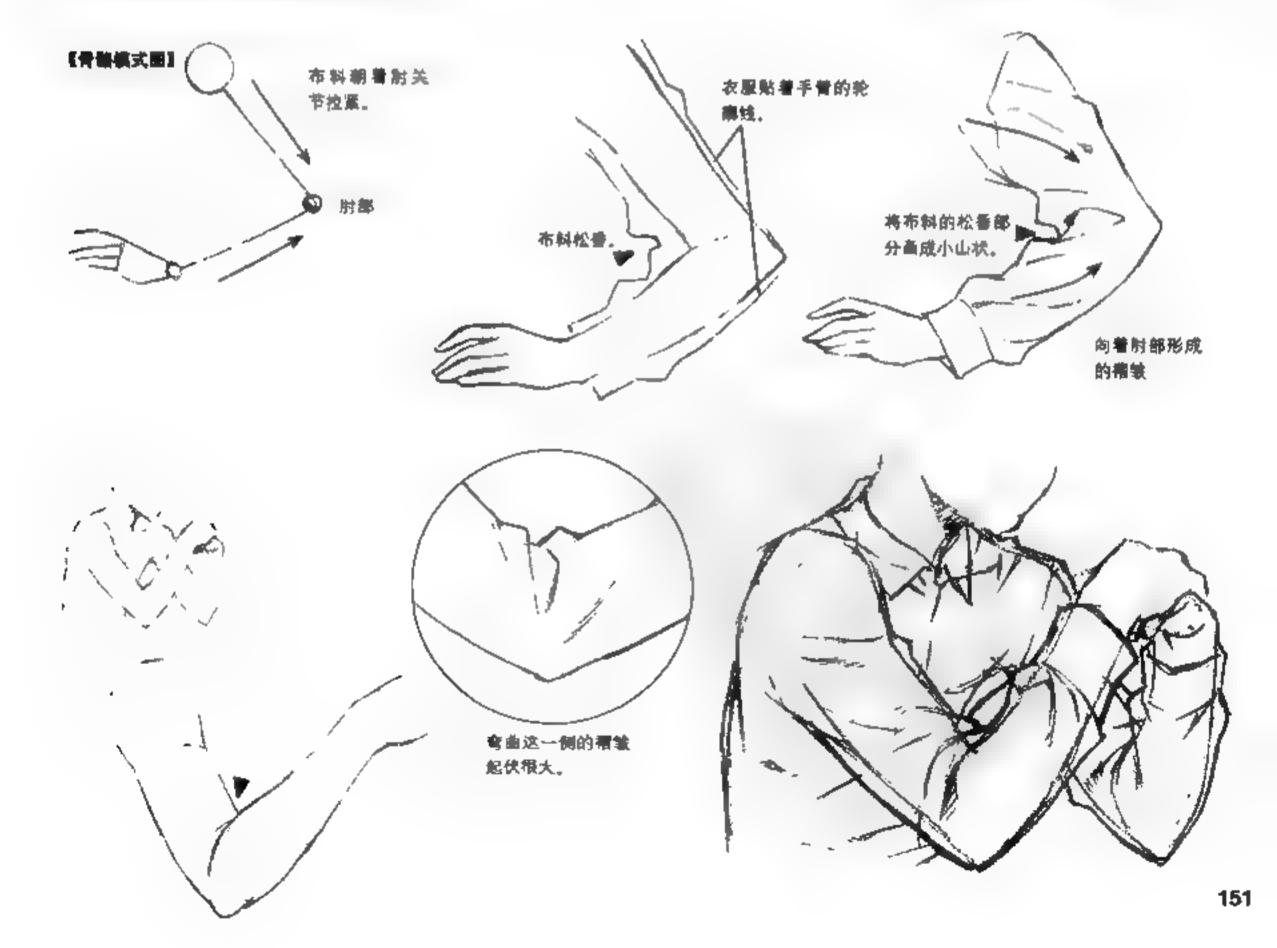

把握显现出身体线条的部分

衣服无论贴紧还是松大 都会在关节部 分产生樗馆。

不同服装面料的不同褶皱表现

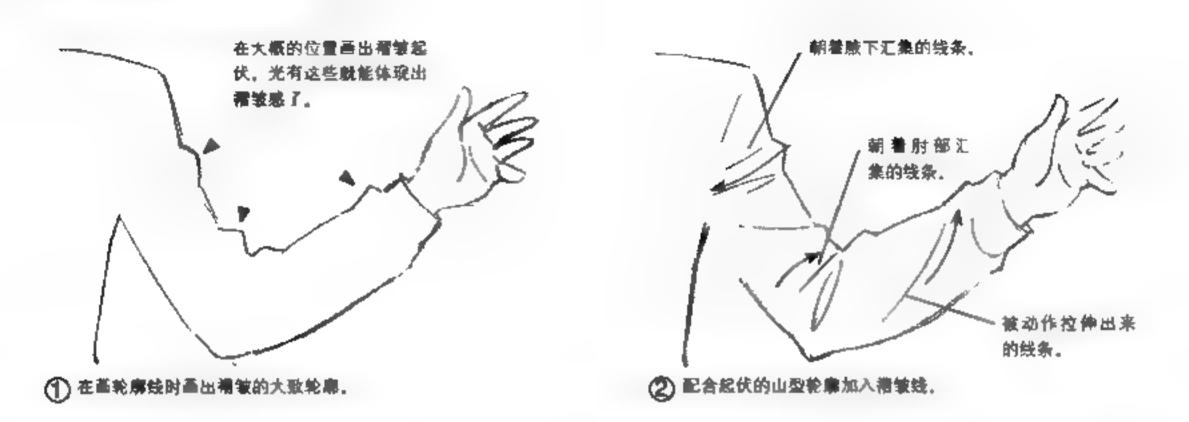
薄面料(衬衣等)的情况 一權皱线的间隔要基得小。

厚面料(短外套等)的情况 一禮敏线的间隔要高得大。

覆皱的禹法能体现出面料的厚薄差异。

简单的褶皱描绘法

用服装来表现人物的个性)

虽然从大体上来说服装是直输体型的事物。但 无论男女 在服装上都有突出身体线条(显身 材)和掩盖身体线条的巨大区别。可以根据这 点来表现人物性格。

遮盖体型的穹松层

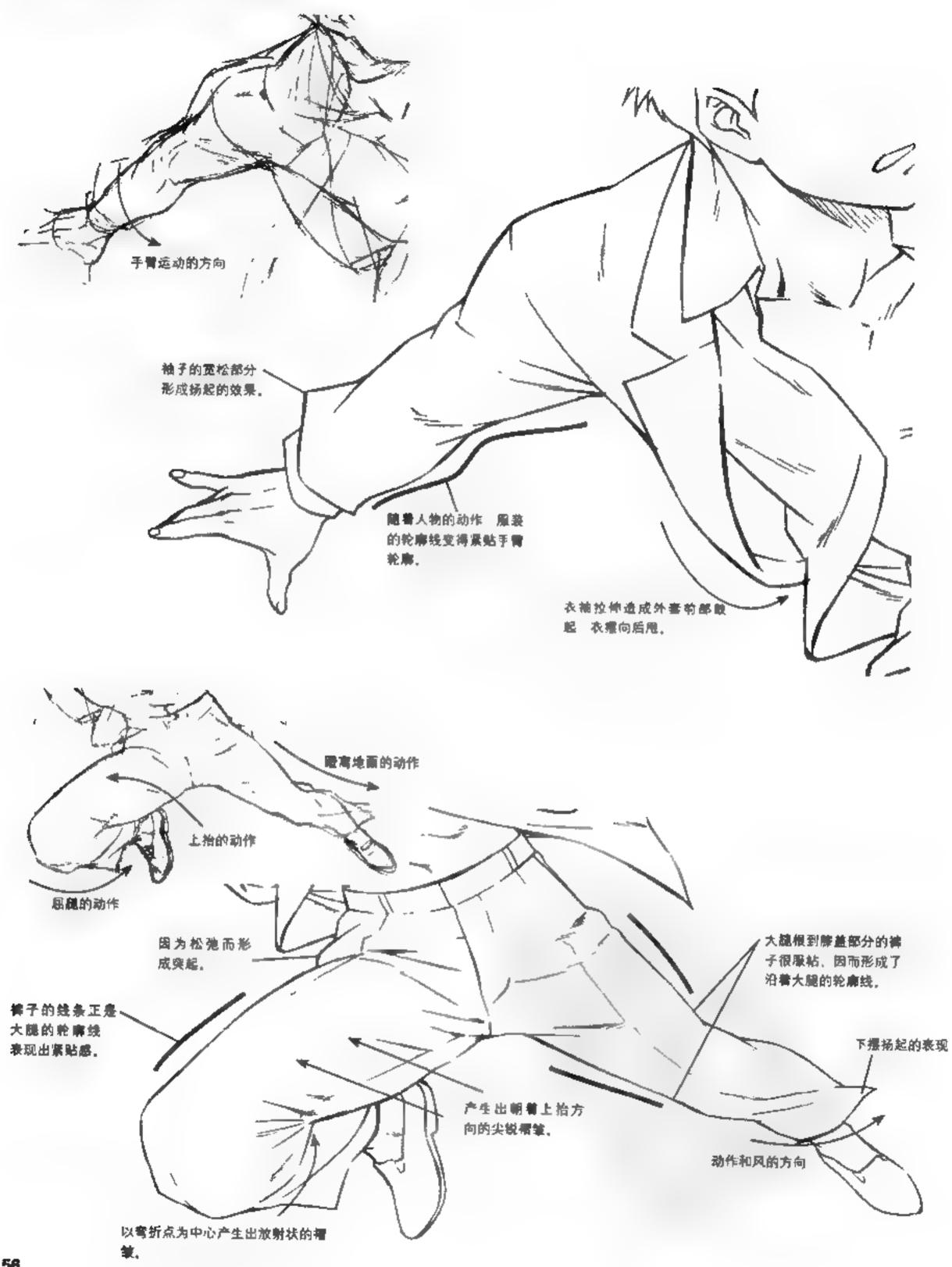

描绘着装人物的实际过程

我们会从大致轮廓开始讲解为人物添加服装的顺序。服装会跟着人物的动作而动。 让我们来看看用服装强调人物动作的实际 作画过程。

运用服装来表现人物的效果

描绘具有动感的姿态

仰视图的角度可以带来魄力)

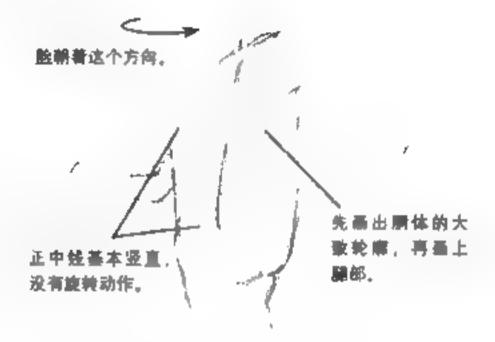

有效地表现出具有动感的姿态——

- 1.运用立体型的构图
- 2.运用单腿站立保持平衡的表现
- 3.展现大幅扭转的动作

主要考虑好以上几点内容后,再添上头发和服装的动态。

【大致轮廓】

只用头部和躯干间的 位置扭转来表现"旋 转"的动作。

从头都拉出~条季直线 可以看出脚的位置在头部之后。 虽然这种站姿肯定会让人排 倒,但其具有的不安定性带来了魄力与速度概。

脚的位置在头部之后。

用绝妙的平衡表现来描绘人物姿态

扭转动作呈现出的华丽表现

封面人物 设计现场

让我们来看看本书封面图的 绘制过程,以此作为人物设 计的一次实践。作画者是森 田和明先生。

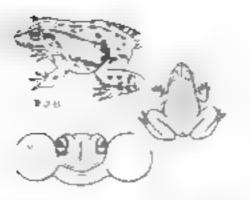
设想图。出于将本书主题——创想素指商明地图像 化的想法。"罐头"。"青蛙"和"思考"被设 想为作品的要素。

这是为了卖出人物脸部而采用俯瞰构图所 画成的大致轮廓。这时,人物抱着一枝铅 笔。

这是被烏式风衣的大歌风貌图 服装 是从青蛙一雨被一带帽斗造联想而来 的。舒展的动作设想原是像种之一 但由于和写实型的罐头配在一起时这 种人物量得不置自,所以这个设想便 就此打住。

这是当初计划中的青蛙动物服的 头部草创造。从"只有眼睛不好 玩"。"青蛙叫的时候两颗会胜 起来"这些讨论中一翼生出两颗 中五云至如"、""一句五"。 了这个样子。

根据大致轮廓的通常要领来进 行作画。

这是决定好伤除构图后 根据胃蛀敷起的脸颊 辩帽风表 青蛙风貌和可爱等这些要景画出来的喜被形象没得。但,正面和侧面的设计差不多确定后 接下来就是配合核图作画了。

不 中の 記: 作器 さっ、 一青稿 (おっ 桜 一要进行 大量 的 英述 大加 を 1 で 内 で 不 潜水 中面 (作用 で手 ト 要 掛 一 松 紙 。

完成的原画

让我们来上色

简单的上色顺序

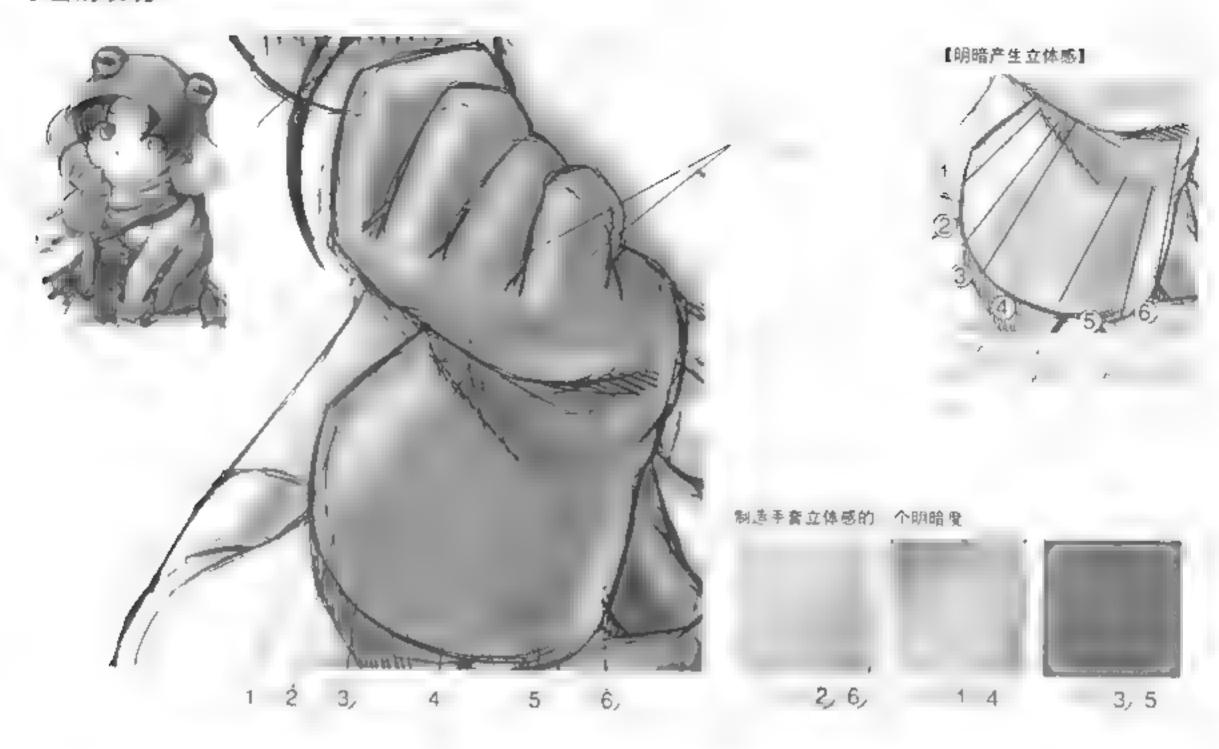
进一步表现入物的工作是上色。色彩能有效地提升人物的存在感。要从皮肤 青妇的颜色等这些面积大、决定整体色彩风貌的区域开始上色。

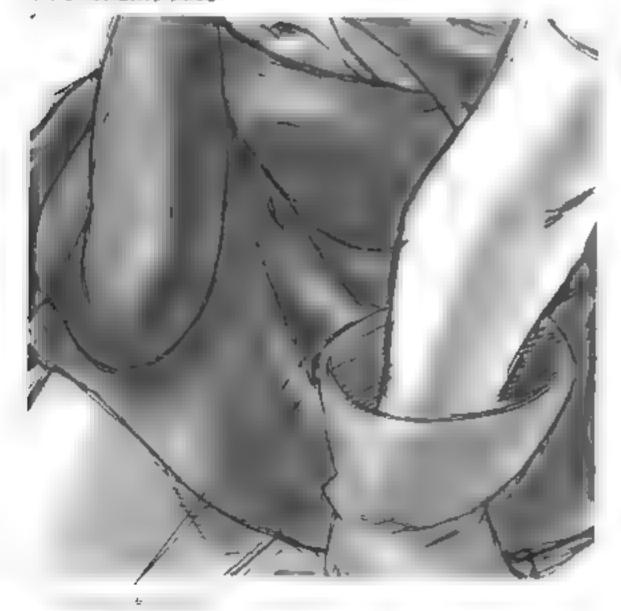
皮肤和脸部的上色

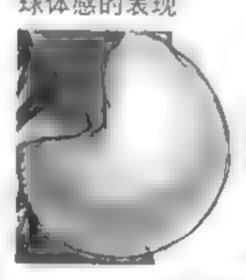
手套的表现

裙子褶皱的表现

球体感的表现

有光泽球面的表现

水准提升术

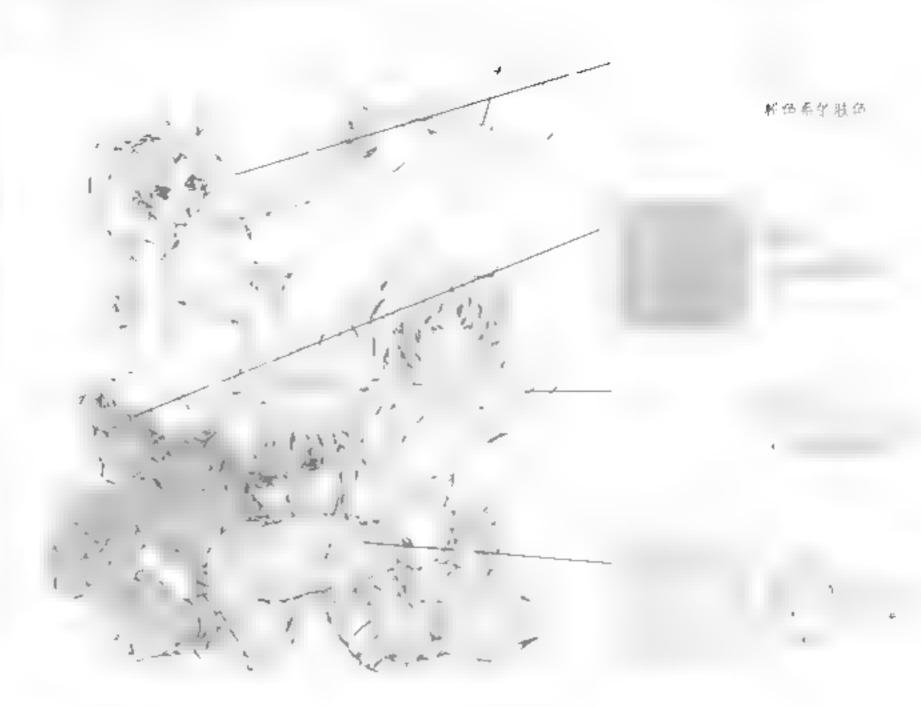
这是对《格斗的画法》(绘图出版社)的 封面上色进行提升水准癿云试。让我们来 了。引画""更"",更有力"效果的秘诀。

バトルの増き方

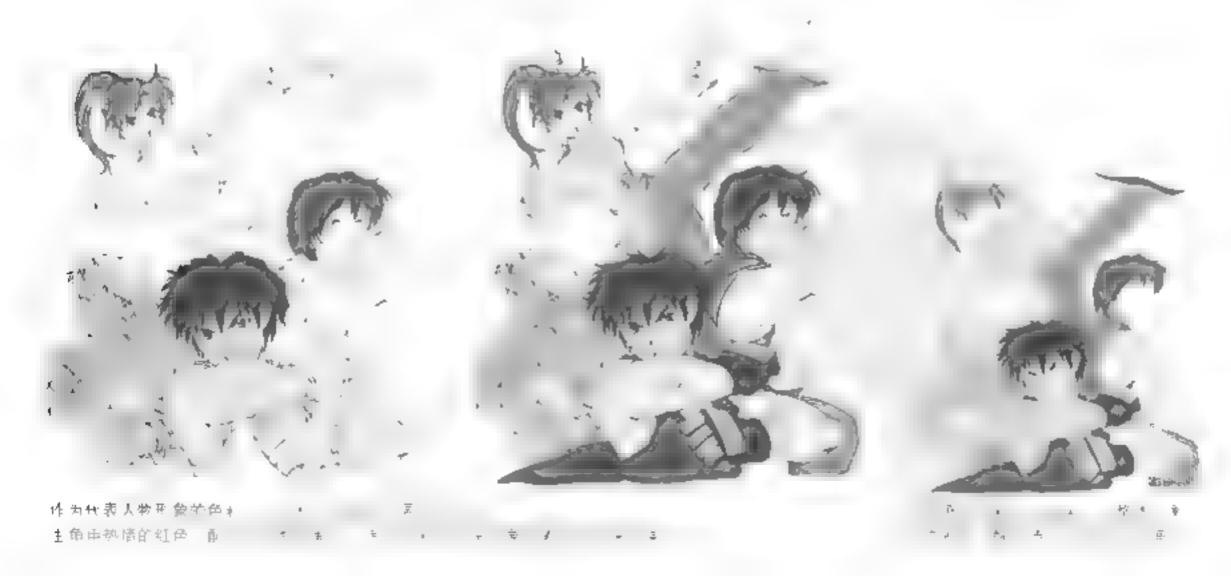

着色的顺序

人物个性化之 每个人的肤色要有区别

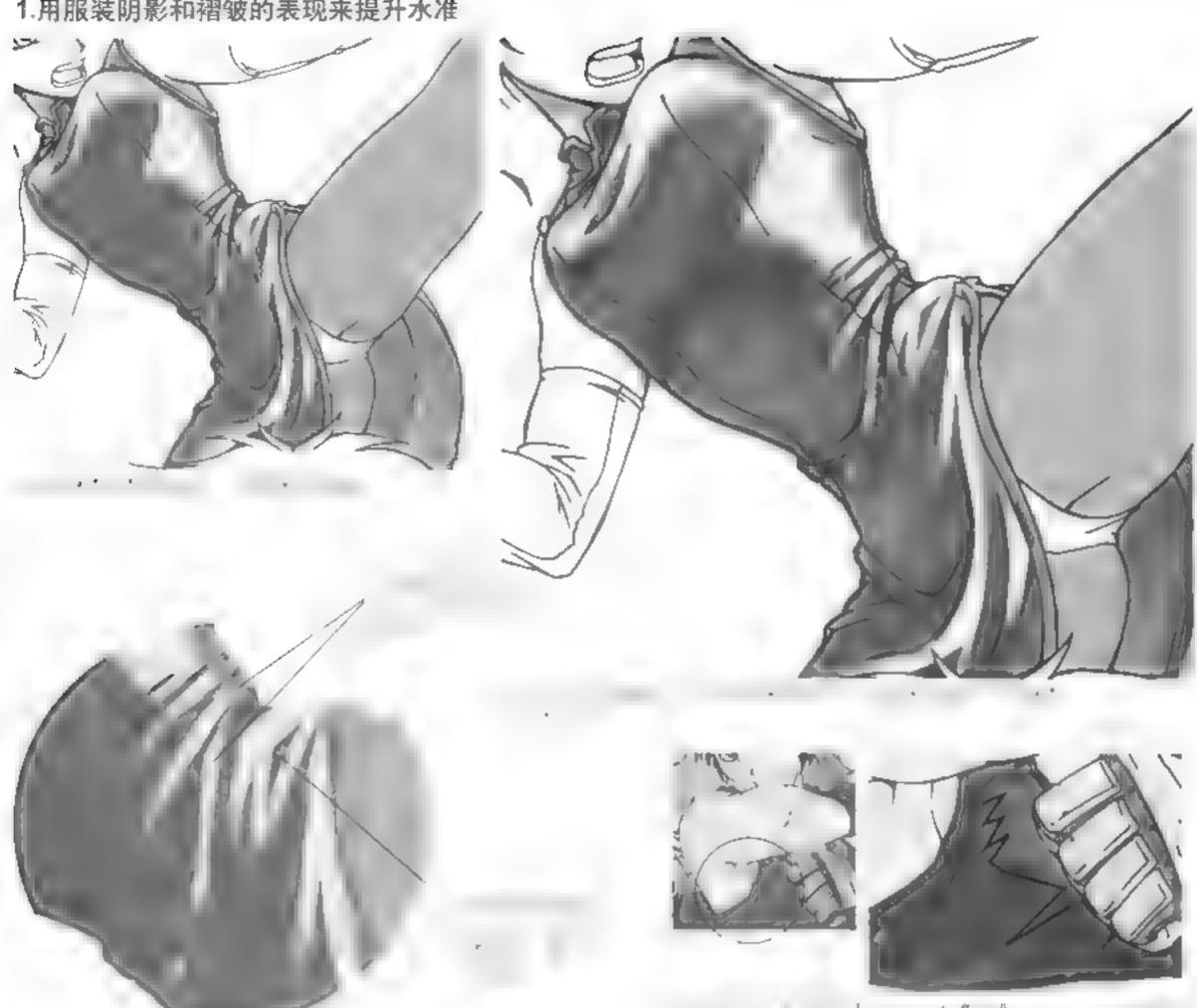

人物个性化之二 用头发和服装的颜色突出特征

提升水准的着色

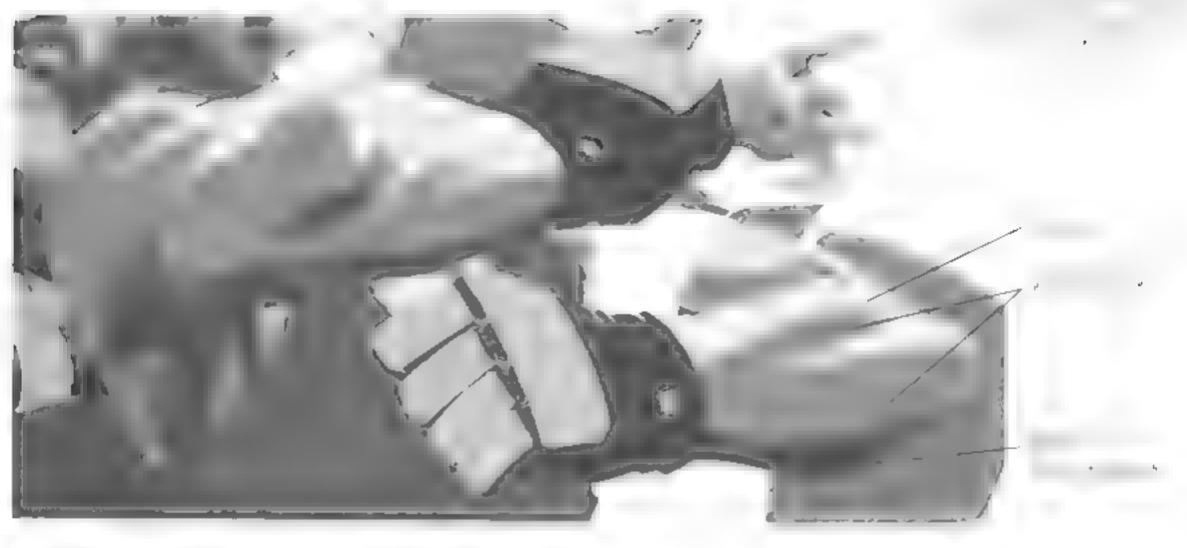
1.用服装阴影和褶皱的表现来提升水准

2.用头发的表现来提升水准

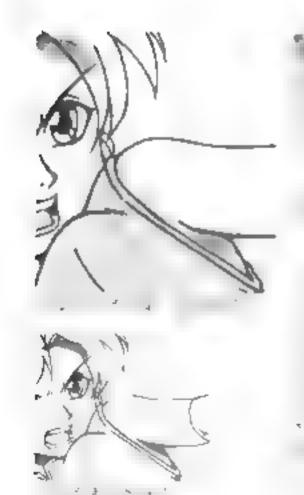

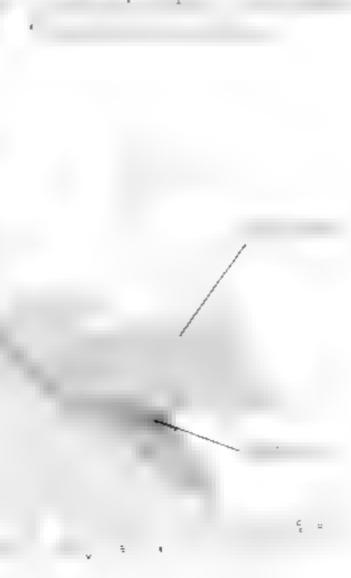
3.用肌肉阴影来提升肉体感的水准

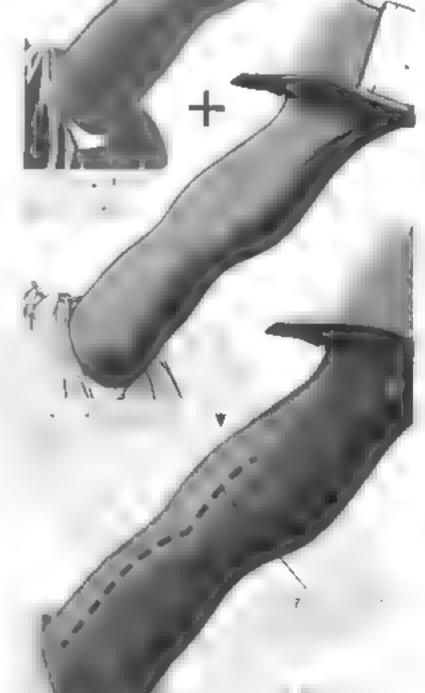

【加入光区(白色), 强调立体感】

水准提升处理完成后的原稿

服装 人发 肌肉 皮肤 各方面的方体感都通过色彩得到了强调。

作者概况

松本刚彦

《在行侦探PLUS》

森田和明

() 贝维克传说()

(E ster an

东京电视台《超正战士·》 《勇午~3

《男牛~交涉人一》 〇臭刈(赤水株 出方) 〇身生制作委员

松本科多

19929 . + . + / + . +.

1.30年主 49 量组设备 - 《 24 平年 56 平 年 5 名 - -

丛书系制作

1998年 协助制作Goloffice技法书,负责正文部分的结系和《情节的差法》

上的好面领中

200 * *D人Logistics股份公司 Team Till Dawn

2000 负责PS2蒸搅《使行侦探PLUS》的人物设计和宣传原则的作品工作

2004 · · KIDS STATION計画片《集年一交涉人》》巴基斯坦縣的人物

· * * * * * * * *

2005年 担任东京电机台动画片《超正战士》第10-13集 第19~20集

的原金和作画监督

森田和明

1972年 12月26日出生于静冈县 1991年 成为一名曾通公司书 1

1996年 作为助手跟随漫画家大野= 9 * /

1998年 协助制作Goloffice标《中 (《天声》 14)

绘画系列封面并有

2000年 相任PC游戏 (学児 女奇式) メ 対 、 可 回 回

21/02 + - -

- . ng/eticesta Team fall Dawner Fig.

2003 中華PC年本(改集市场2) 省入中央。 順第

· 中本PC中我 (的重点知引 P 人即身)。 有用

2004 - 今平PCでなく 第个)でMino Vinjet X 人物设計 原用

2005年 - 1 PS2 年以 (维克传奇) 前、幼子 1

"说说漫画素描的本质"

松本刚彦与森田和明畅谈作画

東福。補提人物的南部形象

动 及是享誉世界的日本文化。其中,"描绘人物"是我们从核提时代开始就熟悉的最切身、最基础的行为。

而本册《超级漫画素描技法——基础篇》则进行了一种尝试——试着将"描绘人物"作为一种"技巧"来把握。

我们请教了两位描绘人物的专业人士。

素描和 漫画素描的区别是——

● "素描"这个词是在"平衡"的意义上使用的。

主持 漫画家、插图家聚在一起时、经常会听到他们说"这幅画的素描有问题啊。" 所谓漫画,的确是要掌握好素描来作画的吧。

森田 经常会用这种说法来形容"眼睛位置错 178 了"、"轮廓线很奇怪"之类的情况。 **黄鱼素福。用豆和叉来塘捉。**

嗯,感觉这是在和原来不同的意义上 使用"素描"这个词。

好像"走样了"(平衡没掌握好)就会改说成"素描有问题"。

松本 其实"把握好平衡去画"也经常被说成"把握好素描去画"。

主持 午看上去,似乎漫画中有很多素描出问题的作品呢,而牢牢把握好素描的作品反倒让人觉得没什么魅力。当然,写实漫画的存在感还是相当强烈

的……

森田 这个啊,我觉得可能是存心这样(为了 突出魄力反而不照素描去画)的吧。第 一眼看上去觉得普通的东西不太能让人 留下印象。

如果哪里带点不协调感,就会吸引人们的注意力——这能造就让人印象深刻的东西。

● 脑中构建

主持 第二章的人体和肌肉相当逼真啊。这是 参照资料画出来的么?

松本 是的。如果不看资料是画不出来的。不 过,应该说不是"看着画"而是"看后 画"才对。

主持 "看后"……也就是说, "知道后"就 能画出来了么?

森田 素描呢,好像就像这样,是一边看着一边作画的把?而我们经常采用和这种做法不同的方式——将对象一股脑收入头脑中记住,过后再去作画。

主持 漫画素描可以根据记忆作画么?

松本 从某个层面来说,的确如此。可以说这 是把假的东西画出真实感的技术吧。

森田 ——就算分明是假的, 也要画成好像是 真的那样, 这就是动漫啊。

松本 只要经过一定程度的训练,任何人都能 照着看到的东西把它画下来。而我们则 将每一次的记忆"积攒起来"。把它重 新抽出来的时候,"看到过的东西"会 通过我们自己的过滤器之后再出来,于 是画出来的东西在别人看来就有特点、 有个性、有原创味道。

森田 是的。可以说当时的视觉印象是经过加工后再输出的——从某种意义上来说, 是在大脑中进行补充、省略、变形,然 后再输出的吧。

编辑 和所谓绘画的素描比起来,漫画素描应该一开始就进行了省略、夸张处理吧。 不知道这是有意识地促成的,还是自然 就如此进行的,总之让人感觉头脑中的 构建是个相当巨大的工程啊。

森田 漫画家大多自然就会具备强烈的这种倾向吧。

● 漫画素描就是把看到的东西(素材)主动用自己的过滤器进行"脑中构建"后冉画出来。

● 脑中构建能给作品带来个性和原创性。(森田)

漫画素描和人物设计

● 漫画素描是一项工具

主持 两位经常为动画和游戏设计人物。请问在 进行人物设计时、漫画素描能起到什么作 用呢?

松本 如果有了现成的角色表、要让角色动起来、 就得用到漫画素描。

森田 在描绘角色的时候也不会用素描的方式去做。举例来说,画上有一条某个人物的手臂。为了突出人物性格,要在手臂的这个部位加上一个臂环。在这种情况下,如果用素描的思想去作画,那么虽然知道手臂另一侧也有环的一部分,但根本就不会把那个部分画出来啊。

主持 看不见的部分也要画出来啊……

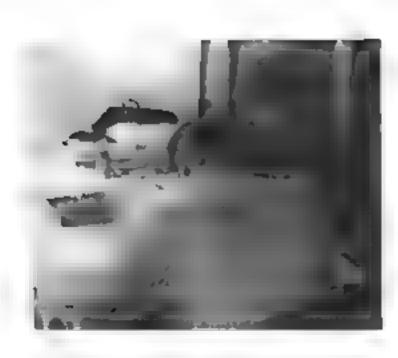
森田 因为我是在进行"漫画素描"啊。

编辑 漫画素描是一项道具吧。

松本 正是如此。可能就像是电脑中的图像处理 软件吧。

> 能根据需要对选定的图像(设计)进行加 工和转变。

"说起立体感,画个机器人就明白了。因为机器人是由箱体构成的啊。比起人类,机器人有更多的角和面,更容易让人去考虑'背面'的情况。"(森田)

- 森田 做设计时,如果要设计人物的服装,只要让人明白服装的样子就行了,没必要去回成立体的。而设计游戏角色时就需要把人物也回出来,因为必须要具备鲜明的形象,让人第一眼看上去就觉得"是这个样子的人啊"。
- 主持 要把平面的服装设计图画成立体的样子 难度应该很高吧。
- 松本 这时可以运用安装好的漫画素描软件。 在头脑中进行立体化的工作——有了经 验的积累,就能把加工好的形象抽取出 来。
- 森田 这就是所谓的创想素描。从某种意义上来说,或许设计也应该称为"创想设计"。服装、发型,各种要素都是从脑海中诞生然后画出来的。不过,现成的角色表应该看成是资料、素材之类的东西吧。
- 主持 以角色表为素材,实际表现其中的角色时,需要用漫画素描来进行加工。而制 做角色表的时候,也要用到漫画素描式的'脑中构建'。所以只有掌握了漫画 素描才能完成从角色设计到作画表现的任务。

表现人物的秘诀(情感表现和信息量)

● 把对象画大,就能画出大量的东西

- 主持 经常听人说画表情很难,那么在描绘人 物表情时哪个部分是最重要的呢?
- 松本 情感和脸、身体要作为一个整体,把握 好平衡来画,不能说眼睛或其他什么部 位特别重要。
- 森田 偏写实风格的角色和偏变形风格的角色 是不同的。从头身比来说,当然是6头 身等头身比例大的人物信息量大。

主持 信息量?

- 松本 脸有多个部分, 举例来说, 就算在做出惊讶表情的时候, 作为脸的一部分的眼睛其实也并不大。
 - 然而,在闽一张愤怒的脸时,必须闽出眉心的褶皱、鼻部的褶皱、鼓起的小鼻子上的筋络等各种细节。这就意味着一定要加入大量的信息。
- 主持 那么肌肉方面的知识就要起作用了啊, 当然, 不了解这个的话根本就没法作画。

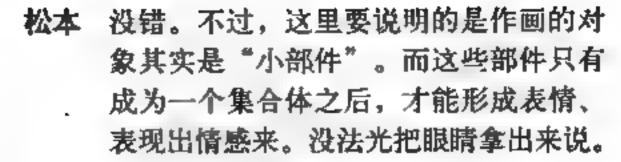
- 在做出表情时,与表情相关的各个部分本身并不是什么重要的信息。
- 每个部分只能表达出有限的信息。 而将其作为集合体来描绘时,就能 传达大量的信息。(松本)

"用写实风格作画时,要在这里增加手的表情。要让看的人能根据形态想象出相应的状况和心情。" (森田)

森田 也就是说,在画写实风格的人物时,如果肌肉处于某个状态,那么就要画出某个状态的样子。作画对象大了,必须要画出来的东西也就多了。

松本 相反,对于变形风格的人物,可以把特征部分符号化、简洁地画出来。画上新月形的嘴就是"笑"。由于只要画出简单的图形就足够了,所以即使信息量少,表现得也很充分。

森田 另外,必须努力做到,无论用写实风格 去画,还是用变形风格去画,都能带给 人同样的印象。

● 建议学画写实风格的人物

主持 是不是应该再多学一点肌肉方面的知识 呢?

松本 了解基础知识会带来帮助,不过一旦用错了地方,反而会造成缺乏真实感、破坏人物特点等后果,或许有了最低限度的知识就可以了。对于脸部,只要知道存在着和轮廓起伏以及动作有关的肌肉就差不多了。

不如在平时多多观察人们的动作,这可以 为表现带来很大的帮助,这就足够了。

看了这次的摄影过程后,我 感到这和绘画型的素描有很 大的差别。漫画素描仿佛是 在和纸进行对话。(编辑)

"写实风格的人物从整体上能形成冲击力。而变形风格的人物则可以只用个别部位来进行表现。"(松本)

编辑 其实这已经是解剖学方面的知识了。如 果不了解就没法作画吧。

主持 有了实际的知识,然后再对之进行简化 处理和强调——通过这种变形的方式可以画出变形人物。

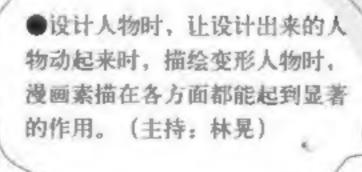
松本 我听说在画变形人物的动作时,在动作 紧张感的营造方面,只会画变形人物的 人和能画写实人物的人会采用不同的方 法。

森田 有些人只会画变形人物,有些人只会画 真人样式的变化,对于具有某一方面技 巧的人来说,去画打破自己领域的东西 才更有意义吧。

编辑 这就意味着,在钻研解剖图的时候,也 必须要有漫画素描技能来活用解剖学知 识的吧。

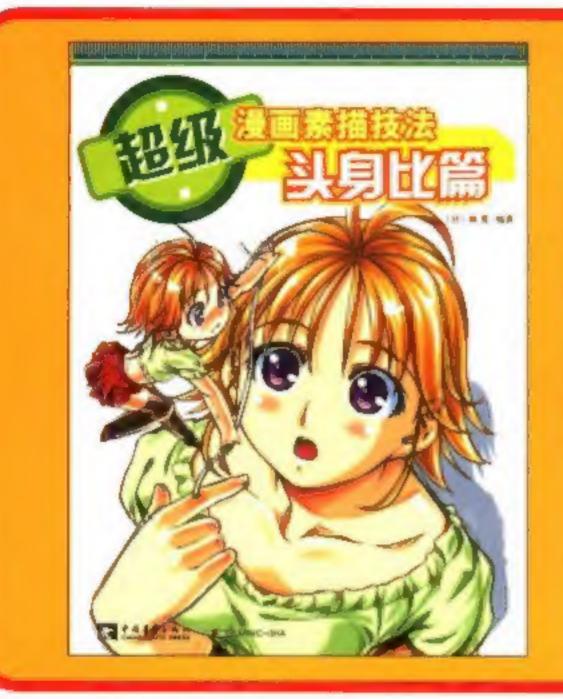
主持 今天有劳两位了。

(于东京上井草工作室)

スーパーマンガデッサン

SUPER MANGA DESIGN
Blustration by Takehiko Mastumoto and Kazuaki Morita

Text by Akira Hayashi

Illustration (c) 2005 Takehiko Matsumoto and Kazuaki Morita

Text (c) 2005 Akira Hayashi

(c) 2005 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

The original Japanese edition was first designed and published in 2005 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd. 1-14-17 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073 Japan

Simplified Chinese edition © 2007 China Youth Press

This simplified Chinese edition was published in China in 2007 by:

China Youth Press

Room 502, OSROC OFFICE BUILDING

No. 94 Dongsi Shitiao, Eastern district,

Beijing 100007 China

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd. Through Japan UNI Agency, Inc. Tokyo

ISBN: 4-7661-1653-4

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher.

First printing: Jan. 2007 Printed and bound in China

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明 本书由日本 Graphic-sha 社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可,任何组织机构。个人不得以任何形式擅自复制,改变或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为,必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印,盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报,对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统、读者购书后将封底标签上的涂层刮开、把密码(16 位数字)发送短信至 95881280,即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准、接收短信免费。

短信反盗版举报 编辑短信 "JB,图书名称,出版社,购买地点"发送至 9588128 客服电话 010-58582300

侵权举报电话:

全国"扫黄打非"工作小组办公室 010-65233456 010-65212870 http://www.shdf.gov.cn 中国青年出版社

010-64069359 010-84015588 # 8002

Email: law @ 21books.com

MSN: chen_wenshi@hotmail.com

版权登记号: 01-2006-3387

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法/(日)林晃著,俞喆、李景岩译,一北京:中国青年出版社、2007.1 ISBN 978-7-5006-7310-1

L超... II.①林... ②俞... ③李... III.漫画 — 業描 — 技法 (美术) IV.① J218.2 ② J214 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 164279 号

责任编辑: 郭光 冉悦

书 名:超级漫画素描技法(共2分册)

——基础篇

编 著:〔日〕林 晃 松本剛彦 森田和明

出版发行:中国去年未成社

地址: 北京市东四十二条 21 号 邮政编码: 100708 电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷:中国农业出版社印刷厂

开 本: 787×1092 1/16 总印张: 23

版 次: 2007年1月北京第1版

印 次:2007年!月第!次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-7310-1

总定价: 58.00元(共2分册)